НА РОЯЛЕ

ВОКРУГ СВЕТА

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА XX ВЕКА

5 КЛАСС

Составитель С.Чернышков

КЛАССИКА-XXI

Москва 2003

Баркарола

С. Майкапар, Россия
(1867–1938)

Andantino [Неторопливо]

p *dolce e sempre lusingando*
[нежно и вкрадчиво]

Ped. *una corda* Ped. Ped. Ped. *simile*

mp

p *dolce*

poco ***f***

mp *cantabile*

pp

dim. e poco calando
[постепенно затихая]

Più mosso [Подвижнее]

mf *espressivo*

tre corde

più ***f***

f

f

p

dolce e tranquillo
[нежно и спокойно]

Ped. Ped. Ped.

poco rall.

dim.

Ped. Ped.

Tempo I

pp

Ped. Ped. Ped. Ped. *simile*
una corda

più ***f***

ben marcato

Ped.

Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻

mp *cantabile*

Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻

pp

Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻

pp *morendo e calando*
[замирая и затихая]

Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻

tr

m.g.

m.g.

ppp

Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻

Светлячки

Н. Раков, Россия
(1908–1990)

Vivo [Живо]

p

Ped.

5

f

dim.

poco rit.

a tempo

p

p

mf

dim.

poco rit. **a tempo**

p

p

poco rit.

Пчёлка

Этюд

Е. Голубев, Россия
(1910–1988)

Presto [Быстро] ♩ = 120 (112)

p legatissimo

Ped. ✻Ped. ✻Ped.*

* Здесь и далее педаль брать на целый такт и больше, не боясь «фальши» *(прим. автора)*.

mf

p

Май

Ландыш

И. Парфёнов, Россия
(р. 1928)

Выразительно. Тепло, задушевно ♩. = 66

p

Светло, радостно

f

Чуть живее

p

mf

f

mf

замедлить

прежний темп

p

f

p

замедлить

прежний темп

p

mf

p

mf

p

mf

p

Ноябрь

В полях метёт неистовая вьюга…

Взволнованно. Тревожно, скоро ♩ = 152

И. Парфёнов

f

Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

* Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Ped.

* Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

* Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

f

* Ped. * Ped. * Ped. *simile*

чуть замедлить

Взволнованно, в умеренном темпе

Игриво

чуть замедлить

прежний темп

f

Ped. simile

Этюд

Г. Киркор, Россия
(1910–1980)

Allegro [Скоро]

f pesante

mf

cresc. poco a poco

più f

f

mf

cresc.

f

ff

f

più f

poco rit.

В гостях у Шумана

В. Яглинг, Россия
(р. 1946)

Andante con moto [Умеренно, с движением]

p dolce

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

Ped. *simile*

cresc.

mf

dim.

p

Più mosso [Подвижнее]

mp legato espressivo

mf

cresc.

f

rit.

mf *dim.*

p

cresc. poco a poco

Ped. * Ped. * Ped. * simile

rit.

rit. molto

f

Ped.

Tempo I

p dolcissimo

rit.

Meno mosso
[Немного медленнее]

pp

pp

Ped.

Мультфильм с приключениями

Allegro, molto ritmico [Скоро, очень ритмично]

С. Слонимский, Россия
(р. 1932)

f

p cresc.

mf

cresc.

fp marcato

cresc. poco a poco

fp

sub. f

sub. f marcato

Ped.

Ped.

sf p cresc.

cresc.

ff

sff

Ped.

Утешение

Ш. Тактакишвили, Грузия
(1900–1965)

Andante [Не спеша]

cantabile

p mp

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

cresc.

Ped. simile

mf

p

rit. a tempo

Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻ Ped. *simile*

cresc.

mf

Ped. ✻Ped.

rit.

dim.

pp

✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻

Танец-пантомима
(в старинном стиле)

Andantino [Неторопливо]

Р. Кажилоти, Грузия
(р. 1948)

p dolce

pp

cresc.

mp

dim.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. simile * Ped.

p

cresc.

rit.

dim.

p

Грустный вальс

Valsé lentement [В темпе медленного вальса]

Э. Мирзоян, Армения
(р. 1921)

p

simile

mf

accel.

poco rit.

a tempo

un peu tenue
[более связно]

calme [спокойно]

p

expressif, en variant les nuances
[выразительно, варьируя нюансы]

un peu en dehors
[больше выделить]

presque f [почти f]

accélére en diminuant [ускоряя и затихая]

a tempo

f

8

8

8

poco rit.

p expressif

retenu [замедляя]

pp

en écho
[как эхо]

pp

Забытый вальс

К. Караев, Азербайджан
(1918–1982)

Tempo di valse [В темпе вальса]

sempre p e dolce

Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. simile

Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. simile

✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped.

mp

✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. simile

5

2

1 3

2

1

p

rit.

a tempo

dim.

pp

Северный ветер гонит ласточек

К. Илиев, Болгария
(1924–1988)

Allegro vivo [Скоро, живо]

p

f

mf

cresc.

* Полупедаль.

8

8

ff

Ped.

dim.

p

(Ped.) (Ped.) (Ped.) (Ped.) (Ped.) (Ped.)

p *p*

ff *dim.*

ff

p

Ped.

Осень

Е. Лефельд, Польша
(1898–1980)

Andante cantabile [Не спеша, певуче] ♩ = 88

p espressivo

poco rit.

a tempo

dim.

poco rit. a tempo

p

dim. poco a poco

rall.

pp morendo [замирая]

Мазурка

из цикла «Лирика»

В. Капрал, Чехия

(1889–1947)

Lento [Медленно]

p

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *simile*

mf

f

sf

rit.

sf

Ped. *Ped.

dolcissimo

p

1.

2.

Fine
[Конец]

Trio

Allegro vigoroso [Скоро, энергично]

f

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Poco meno mosso [Немного медленнее]

p con grazia

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

rit.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

Allegro vigoroso

f

Ped. *

1. 2.

Ped. * Ped. * Ped.

Da capo al Fine
[С начала до слова «Конец»]

Вальс

Б. Бриттен, Великобритания
(1913–1976)

Quick, with wit [Быстро, остро] ♩ = 176

p

very little Ped.
[очень мало педали]

p

pp

cresc.

mf dim.

pp

p

Ped. ✻

Trio

A little slower [Немного медленнее]

mf with tone [звучно]

more Ped. [больше педали]

f

dim.

p

mf

rall.

f

p

Tempo I

pp

pp

cresc.

f dim.

pp *p*

Ped. ✻

pp

Миньона

К. Нильсен, Дания
(1865–1931)

Moderato grazioso [Умеренно, грациозно] ♩ = 108

p

Ped. ✻ Ped. ✻

Ped. ✻ Ped. ✻

Più mosso [Подвижнее]

ff

dim.

rall.

dim.

Tempo I

Ped. * Ped. *

rit.

dim.

Ped. * Ped. *

Presto [Очень быстро]

p cresc. molto

ff

Менуэт

Allegretto [Подвижно]

Э. Мелартин, Финляндия
(1875–1937)

p

Ped. ✻

pp

Ped. ✻ Ped. ✻

mf

Ped. ✻ *senza* Ped.

f

p

Ped. ✻

più agitato [взволнованнее]

cresc. poco a poco

f *più f* *sf*

sf *ff*

sff allarg. a tempo *ff* *dim.*

f

mf *cresc. molto* più agitato

sff *cresc.* *sff*

Вальс в стиле Шопена

О. Мериканто, Финляндия
(1868–1924)

Allegro moderato e leggiero [Умеренно скоро и легко]

p

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped. *simile*

Ped

veloce [бегло]

Ped. Ped. Ped. *simile*

rall.

poco cresc. *dolcissimo* *dim.*

Ped. Ped.

pp *delicatissimo*

Ped. Ped. Ped. Ped.

Ped. * Ped. * (Ped. * Ped. * Ped. *) Ped.

veloce

sf

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

p

veloce

poco cresc.

rall.

dolcissimo

dim.

pp

Детская пьеса

А. Веберн, Австрия
(1883–1945)

Lieblich [С любовью]

Дрессировщица золотых черепах

Ж. Ибер, Франция
(1890–1962)

Un peu allant [Подвижно]

p *doux et mélancolique*
[нежно и грустно]

avec pédale [с педалью]

mf

p *souple et gracieux*
[мягко и грациозно]

pp

mp

en augmentant peu à peu [постепенно расширяя]

mf

f soutenu
[сдержанно]

en pesant un peu [несколько тяжеловесно]

lentement [медленно]

sf

diminuez [затихая]

p

un peu cédé [немного замедлить]

più p

Au mouvt [В темпе]

pp

mf

p

pp

en augmentant un peu [немного расширяя]

f *poco sf*

diminuez

poco f

doux [нежно]

f

p *diminuez encore [еще более затихая]*

pp *très effacé [растворяясь]*

ppp *très léger [очень легко]*

Ped.

Un peu lent et majestueux [Медленнее и величественнее]

mf

Адажиетто

Espressivo [Выразительно]

Ж.-М. Дамаз, Франция
(р. 1928)

poco arpeggiando [слегка арпеджируя]

mf

con Ped.

p

cresc.

f

dim.

p

poco più f

p

Девушка в саду*

Ф. Момпу, Испания
(1893–1987)

Calme [Спокойно]

m.d. *m.s.* *p*

Vif [Живо]

mf

Calme

p *très doux*
[очень нежно]

mp

sim.

* Нотографическая редакция З. Виткинд.

mf

Ped.

pp

Vif

8

Ped.

8

2

Meno mosso [Медленнее]

mf

Ped. simile

Calme

p (mp)

con Ped.

1.

2.

p

Ped.

mp

pp

Ped.

8

2

2

2

2

Meno mosso

Meno mosso

mf

p

pp

Ped.

pp

Ped.

Танец чертёнка

А. Рольдан, Куба
(1900–1939)

Animato [Воодушевленно] ♩. = 96

mf

p

cresc.

f

mf *pesante e marcato la mano sinistra*
[тяжело, выделяя левую руку]

m.s.
p

poco cresc.

mf

Ped. ✱ Ped. ✱ Ped. ✱ Ped. ✱

p

poco cresc.

mf

Ped. *simile*

cresc.

f

sff

Андантино

Э. Вила-Лобос, Бразилия
(1887–1959)

Andantino [Неторопливо]

p

sempre legato

espressivo

Ped. * Ped. * Ped. *simile*

Ped. * Ped. * Ped. *

poco rall.

a tempo

rit.

a tempo

cantabile

Ped.

Ped. * Ped. * Ped. * Ped. *

sf — *p*

Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻

Ped. *simile* Ped. ✻Ped. ✻Ped.

rall. **Tempo I**

p *espressivo*

rall.

Самба ле-ле

Poco lento [Не очень медленно] ♩= 69

Э. Вила-Лобос

mf

Ped. * Ped. * Ped.

Ped. * Ped. * Ped.

Ped. simile

Ped. * Ped. * Ped. simile

senza Ped.

*Ped.

*Ped.

*Ped.

*Ped.

*Ped.

*Ped.

*Ped. simile

2
1

5

senza Ped.

3
1

2
1

rall.

4

Ped. ✱Ped. ✱Ped.

Ped. ✱Ped. ✱ Ped. ✱

Деревенские музыканты

Энергично. Весело (2т.= 4")

И. Якушенко, Россия
(1932–1999)

f marcato

Ped. Ped. Ped. Ped.

p

f

Ped. Ped.

f

mf

f

mf

f

mf

f

p

Ped. ✱Ped.

Ped. ✱Ped.

f

mp

f

sff

Прелюдия

Andante [Не спеша]

А. Эшпай, Россия
(р. 1925)

p

*simile harm. ad lib.**

sostenuto

pp sub.

1. **2.**

* Повторение аккордов в верхнем регистре по желанию.

ДВЕ ПЬЕСЫ

из музыки к спектаклю «Стойкий оловянный солдатик»

1. Солдатик и балерина

С. Баневич, Россия
(р. 1941)

В умеренном темне, проникновенно

p dolce

basso legato

Ped. simile

poco rit.

a tempo

mp

rit. molto

ancora ritard. [еще замедлить]

pp

ppp

2. Песня соловья

Медленно

espressivo, legato

p

simile

poco cresc.

mf

f

poco allargando

a tempo

ff

3

dim.

p

poco rit.

ppp

Великий Немой

Allegro [Скоро]

Н. Хондо, Россия
(р. 1975)

mp

mf

p

pp

mf

mf

p

pp grazioso

Ped. *

8

mp

p

mf *pp*

8

m.d.

m.s.

f

Ped. *

mp

pp

mp

p

ff

mp

p

ff

p

sf

Этюд

Melancolico [Меланхолично]

М. Дворжак, Чехия
(1925–1979)

p

Ped. ✻Ped. ✻Ped. Ped. *simile*

mp

Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻ Ped. ✻Ped. ✻

Ped. ✻Ped. ✻

mf

✻Ped. ✻Ped. ✻ Ped. ✻Ped. ✻ Ped. ✻Ped.

poco rit.

Tempo I

Coda

mp

D'al 𝄋 al ⊕ e poi la Coda

[От 𝄋 до ⊕ и затем перейти на Коду]

Poco meno mosso [Немного медленнее]

pp

Южный блюз

Э. Сигмейстер, США
(1909–1991)

Lento [Медленно]

p *mf*

Ped. Ped. Ped. simile

Ped. Ped. Ped.

cresc.

f

dim.

Ped. Ped.

p *mf*

* В современных блюзах и джазе ритмический рисунок исполняется так: *(прим. автора).*

simile

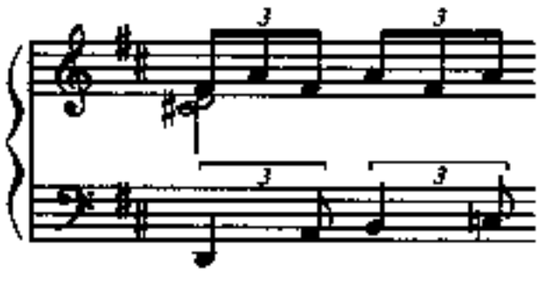
cresc.

dim.

dim.

rit.

pp

* Здесь (как указывалось выше) следует играть так:  и т. д.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Научить детей играть на рояле эффектно, «с блеском» — едва ли не каждый педагог музыкальной школы ставит перед собой эту задачу. Наиболее подходящий, как нам кажется, момент для ее выполнения наступает в пятом классе. К этому времени освоены уже основные пианистические приемы, ребенок становится физически крепче. Помимо трогательной непосредственности — неотъемлемой черты детского творчества, — ученик получает возможность проявить в своем исполнении силу, ловкость, волевые качества.

Поэтому среди пьес, составивших сборник для пятого класса, довольно много концертно-виртуозной музыки, способной развить артистические наклонности детей. Работая над пьесой И. Парфёнова «Ноябрь. В полях метёт неистовая вьюга», ученик на доступном для его возраста материале встретится с бурными, «метельными» образами а-ля Рахманинов. Предусмотренное автором распределение фактуры между двумя руками позволит достичь по-настоящему стремительного темпа. Сходные художественные задачи и игровые приемы содержит пьеса К. Илиева «Северный ветер гонит ласточек».

«Этюд» Г. Киркора, выдержанный в духе сурового марша (кстати, тоже вызывающего в памяти некоторые страницы Рахманинова), призван развить у исполнителя цепкость и силу пальцев при неуклонной «наступательности» ритма.

В один ряд с этими своеобразными этюдами-картинами можно поставить и некоторые другие программные пьесы сборника. В «Светлячках» Н. Ракова обращает на себя внимание необычный тактовый размер $^{2}/_{8}$. Такая частая пульсация должна придать пьесе особенно оживленный характер. «Пчёлка» Е. Голубева примечательна достаточно сложными колористическими задачами. Следуя ремарке автора (*legatissimo*), необходимо играть пьесу почти не отрывая пальцев от клавиатуры; при этом важна не отчетливость отдельных нот, а звуковой образ «пчелиного жужжания». Предусмотренная композитором «обильная» педализация — потактовая, а иногда и более частая — призвана подчеркнуть особую красоту возникающих при этом сложных многозвучных комплексов.

В отличие от «Пчёлки», «Мультфильм с приключениями» С. Слонимского требует от исполнителя отчетливой беглости в духе черниевских этюдов и безусловной ритмической устойчивости. Эта пьеса кроме того, поможет пробудить в ученике вкус и интерес к новому, довольно жесткому политональному языку. «Танец чертёнка» кубинца А. Рольдана представляет собой сложный этюд на координацию: размер $^{6}/_{8}$ постоянно «вступает в конфликт» с трехчетвертной структурой мотивов. Эта особенность, характерная для латиноамериканской музыки, нелегко дается нам, живущим по другую сторону Атлантики.

Ступенью к постижению искусства композиторов минувших веков должны послужить пьесы-стилизации. К музыке XVIII века отсылают сочинения Р. Кажилоти и Э. Мелартина. О принадлежности грациозного «Танца-пантомимы» Кажилоти нашему времени свидетельствуют лишь постоянная смена размера — $^{3}/_{4}$ и $^{2}/_{4}$. Партия правой руки, построенная на параллельных терциях, представит для играющего немалую трудность в том случае, если он обратит внимание на более яркое звучание верхнего голоса. «Менуэт» Э. Мелартина, написанный на заре XX века, более опосредованно передает впечатления от старинного танцевального жанра.

Нередко имена композиторов, чья музыка послужила образцом для стилизации, становятся ясны уже из заглавий, например: «В гостях у Шумана» В. Яглинг, «Вальс в духе Шопена» О. Мериканто. С Шопеном перекликается также «Мазурка» В. Капрала, а «Утешение» Ш. Тактакишвили заставляет вспомнить о ноктюрнах великого польского композитора. Исполнение всех этих пьес немыслимо без тонкой педализации, темповой гибкости, ритмического изящества.

Как и в предшествующих выпусках антологии, в сборнике для пятого класса немало вальсов. Они, однако, «повзрослели», обрели смысловую многозначность. Помимо упомянутых пьес В. Яглинг и О. Мериканто, укажем на «Грустный вальс» (а по сути, вальс-бостон) Э. Мирзояна. «Забытый вальс» К. Караева труден полифоническим изложением. Самый «детский» по духу — «Вальс» Б. Бриттена, выдержанный в фольклорном стиле. В нем, однако, есть ритмическая особенность, на которую стоит специально обратить внимание ученика: пунктирный ритм, господствующий на протяжении всей пьесы, в неумелых руках порою грозит превратиться в триольный. Жанровая связь с вальсом чувствуется и в изящной «Миньоне» К. Нильсена. Программное содержание этой миниатюры станет ясным при сопоставлении ее с одноименной вальсообразной пьесой Р. Шумана из «Альбома для юношества». Шуман же, как известно, имел в виду музыкальный портрет девочки-канатоходки.

Лирические страницы сборника представляют С. Майкапар («Баркарола»), И. Парфёнов (поэтичная пьеса «Май. Ландыш», общим характером и конкретными мелодическими оборотами воскрешающая утонченный стиль А. Аренского). «Осень» Е. Лефельда полезна для учеников с «жесткими» руками: играя пьесу, необходимо целиком сконцентрироваться на решении главной исполнительской задачи — освоении мягкой фортепианной кантилены. Столь же четкое методическое задание содержит «Адажиетто» Ж.-М. Дамаза: выдержанное от начала до конца в аккордовом складе, оно дает почувствовать устойчивую и упругую опору рук на клавиши. Гармонический язык этой пьесы ассоциируется с равелевским стилем.

Путь к музыкальному импрессионизму, наряду с Дамазом, указывают детям и другие композиторы, представленные в пятом выпуске антологии — Ф. Момпу («Девушка в саду»), Ж. Ибер («Дрессировщица золотых черепах»). Успешное исполнение этих произведений связано с передачей тонкой «атмосферы», которая, как известно, зависит не только от умения брать педаль, но и от особенностей туше, способности дифференцировать звучности в разных регистрах.

Некоторым особняком стоит в сборнике совсем недетская «Детская пьеса» А. Веберна, однако без нее стилевая картина музыки XX века оказалась бы неполной. Это сочинение предоставляет уникальную возможность познакомить учащихся со стилистикой композиторов Нововенской школы.

В искусстве XX века грань между академическими и неакадемическими музыкальными жанрами порою бывает размытой. Так, пьеса «Великий Немой» Н. Хондо, при всем внешнем подобии рэгтаймам, нередко сопровождавшим демонстрацию немого кино, все-таки является не «легкой музыкой», а ее ироническим переосмыслением. Более определенна жанровая природа пьес С. Баневича из музыки к сказкам Андерсена — «Солдатик и балерина» и «Песня соловья». Они близки популярным образцам «прикладной» музыки — звуковому сопровождению к кинофильмам и радиопостановкам. Учеников, желающих приобщиться к джазу, привлекут «Этюд» М. Дворжака, «Южный блюз» Э. Сигмейстера и «Деревенские музыканты» И. Якушенко. Если первая из перечисленных пьес действительно является этюдом и предназначена для изучения в классе, то последняя, написанная в стиле «кантри», благодаря задорному характеру и эффектности изложения может стать украшением любого концерта.

С. Лермер

СОДЕРЖАНИЕ

С. Майкапар. Баркарола 3
Н. Раков. Светлячки 7
Е. Голубев. Пчёлка 9
И. Парфёнов. Май 11
И. Парфёнов. Ноябрь 14
Г. Киркор. Этюд 17
В. Яглинг. В гостях у Шумана 19
С. Слонимский. Мультфильм с приключениями 22
Ш. Тактакишвили. Утешение 24
Р. Кажилоти. Танец-пантомима 26
Э. Мирзоян. Грустный вальс 27
К. Караев. Забытый вальс 30
К. Илиев. Северный ветер гонит ласточек 32
Е. Лефельд. Осень 34
В. Капрал. Мазурка 35
Б. Бриттен. Вальс 38
К. Нильсен. Миньона 41
Э. Мелартин. Менуэт 43
О. Мерикантo. Вальс в стиле Шопена 45
А. Веберн. Детская пьеса 47
Ж. Ибер. Дрессировщица золотых черепах 48
Ж.-М. Дамаз. Адажиетто 51
Ф. Момпу. Девушка в саду 53
А. Рольдан. Танец чертёнка 56
Э. Вила-Лобос. Андантино 58
Э. Вила-Лобос. Самба ле-ле 60
И. Якушенко. Деревенские музыканты 63
А. Эшпай. Прелюдия 66
С. Баневич. ДВЕ ПЬЕСЫ
1. Солдатик и балерина 67
2. Песня соловья 68
Н. Хондо. Великий Немой 70
М. Дворжак. Этюд 73
Э. Сигмейстер. Южный блюз 75
Методические рекомендации 77