НА РОЯЛЕ

ВОКРУГ СВЕТА

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА XX ВЕКА

6 КЛАСС

Составитель С. Чернышков

КЛАССИКА-XXI
Москва 2003

В священной роще*

из цикла «Страницы поэзии»

Con leggerezza [С легкостью] ♩= 96

Ф. Акименко, Россия
(1876–1945)

p sempre dolce

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

* Оригинальное название «Dans une forêt sacrée» (*фр.*).

Ped. *simile*

con Ped.

Ped. Ped. Ped. Ped.

mf

Ped. Ped. Ped.

dim.

Ped. Ped. Ped.

p

Ped. Ped. Ped. Ped.

rit.

m.d.

Таинственная мелодия*

из цикла «Эскизы»

Moderato [Умеренно] ♩ = 72

Ф. Акименко

p *dolce*

Ped. * Ped. * Ped. *

Poco animando dolcissimo
[Немного воодушевляясь, очень нежно]

dim. *m.d.* *m.s.* *pp*

Ped. Ped. Ped. Ped. Ped.

Ped. *simile*

mf *mf* *p*

Ped. Ped. Ped. Ped.

a tempo

mf *p* *pp*

Ped. Ped.

Водяная лилия

М. Чернов, Россия
(1879–1938)

Lento assai [Очень медленно] ♪ = 76

p misterioso
[таинственно]

con Ped.

p

p

rit.

dim.

poco a poco perdendosi
[постепенно исчезая]

ppp

Одуванчик

из цикла «Цветы»

Vivo [Живо] ♩ = 138

М. Чернов

p

mf

f

dim.

simile

p

mf

f

p

Озеро

Очарованные лебеди и наяды*

из цикла «Музыкальные иллюстрации к Азбуке А. Бенца»

Н. Черепнин, Россия
(1873–1945)

Molto sostenuto e tranquillo [Очень сдержанно и спокойно]

p

Ped. ✻ Ped. ✻

pp

Ped. simile

cresc. molto

Ped. ✻ Ped. ✻ Ped. ✻

sf

f espressivo

Ped. ✻ Ped.

* Оригинальное название «Cygnes ensorcelés et nayades» (*фр.*).

sf

poco dim.

Ped. simile

sf

p

sf

sf

dim.

Ped.

più p

più p

dim.

pp

ppp

Ped.

ppp

Ped.

Вальс грёз

Е. Голубев, Россия
(1910–1988)

Tempo rubato [Ритмически свободно] ♩. = 60

p

con Ped.

pp

cresc.

p

cresc.

dim.

Ped.

p

rit.

a tempo, non subito
[постепенно войти в темп]

cresc.

Ped. Ped.

incalzando [ускоряя]

f

decresc.

Ped. simile

p

tempo tranguillo
[в спокойном темпе]

rit.

Первые веточки
из цикла «Лесные тропинки»

Ю. Крейн, Россия
(1913–1996)

Allegretto leggiero [Подвижно, легко]

poco rall.

a tempo

dim.

mf espressivo

Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻

5 4 5

Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻

con Ped.

dim.

4 3 1 2 2 4

mp non legato

(♭) Ped. ✻

mf dolce

Ped.

pp

mf

pp

p

rall.

a tempo

mf

più f

cresc.

Ped.

ff

poco rall.

a tempo

p con calma [спокойно]

mf

allarg.

più espressivo

a tempo

dim.

pp

poco lento

p

mp

Ped.

pp

Ped.

Сны старого пруда

Сказка

Н. Сидельников, Россия
(1930–1992)

Медленно

pp

simile

ppp

8

Ped. ✱Ped. ✱Ped. *simile*

pp

ppp *pp*

p *mp* *p* *pp*

Дюймовочка

С. Слонимский, Россия
(р. 1932)

Vivace [Живо] ♩. = 69-72

p cantabile

pp

con Ped.

p cantabile

pp

cresc.

mf più espressivo

cresc. m.d.

m.s.

f m.d.

m.s.

ten. molto rit.

p sub.

Poco meno mosso
[Немного медленнее]

mf cantabile, marcato

pp dolce cantabile

sf

sf

Tempo I

p

con Ped.

mp cantabile

cresc.

8

p cantabile

cresc.

8

pp sub.

8

mf cantabile

p sub.

cresc.

più espressivo cresc.

m.d.

m.s.

f

cresc.

sub.p leggiero

sf

Ped.

Ped.

Колокола

С. Слонимский

Allegretto [Подвижно] ♩ = 132

ord.

a corde*

p

Ped.

mesto [печально]

mp

Ped. Ped. Ped. Ped.

Allegro scherzando ♩ = 144
[Скоро, шутливо]

sub. p leggiero

p marcato

staccato sempre

* Перед исполнением необходимо снять с рояля пюпитр, чтобы освободить струны.

a corde (нижняя однолинейная строчка) — игра на *струнах* фортепиано (с нажатой педалью). Пьеса начинается с тихих ударов левой рукой по произвольно взятому комплексу басовых струн. Верхнюю строчку (**ord.**) — играть на клавишах.

** Вместо басовых клавиш можно брать любые низкие басовые струны (произвольные тона) на педали.

p

sub. f

f

sub. p

dim.

p cresc.

cresc.

f marcato

dim.

mp

marc.

p

cresc.

pesante con Ped.

mf cresc. marcato

mf

f

8

pesante con Ped.

rall.

più f

8

Ped. * Ped.

Moderato maestoso ♩ = 120
[Умеренно, величественно]

1 2 4

marcato

f

Ped. * Ped. *simile*

2

Allegro [Скоро] ♩ = 144-160

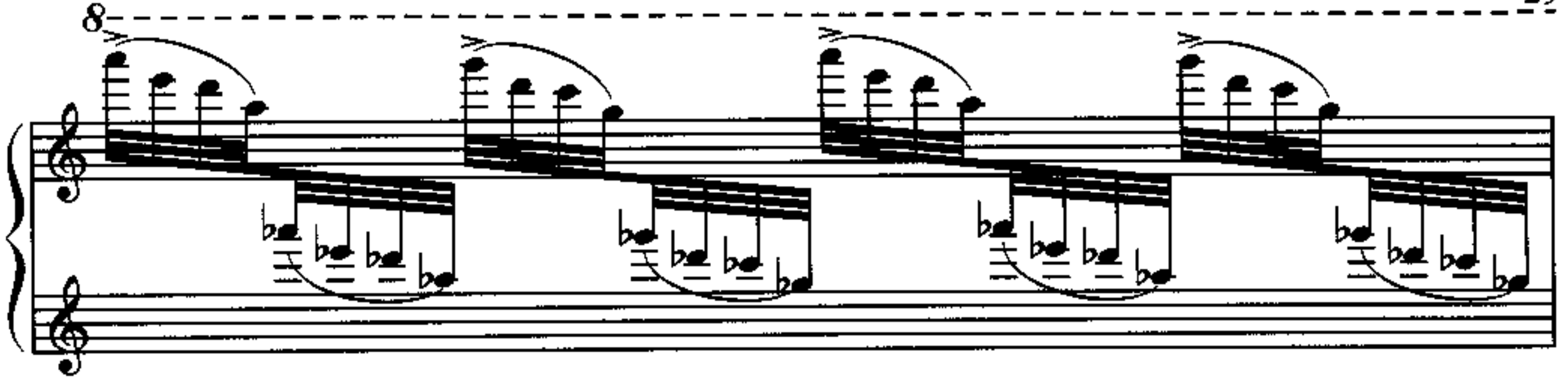
8

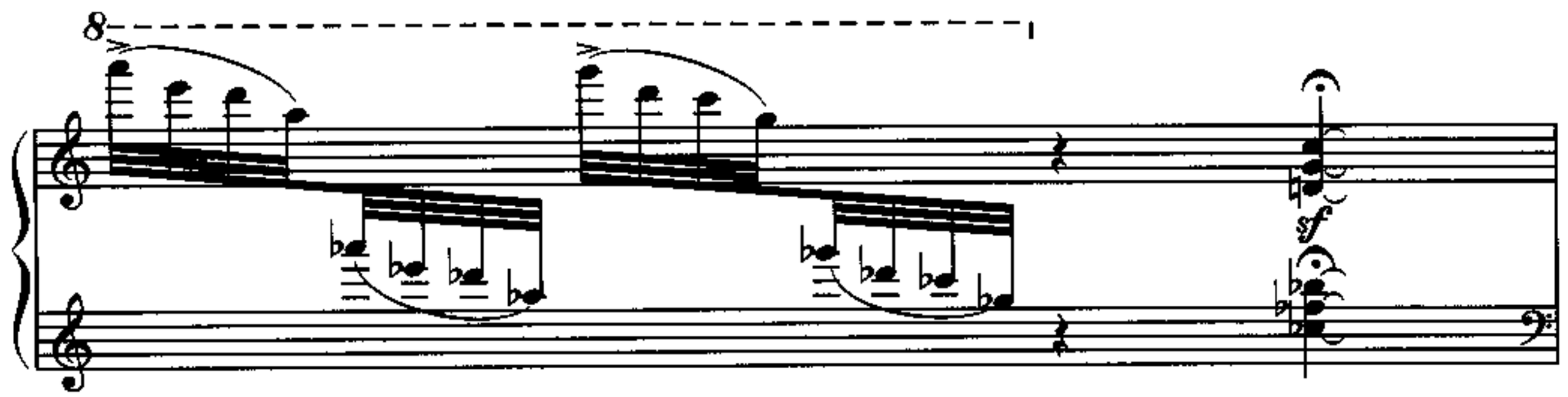
accel.

f

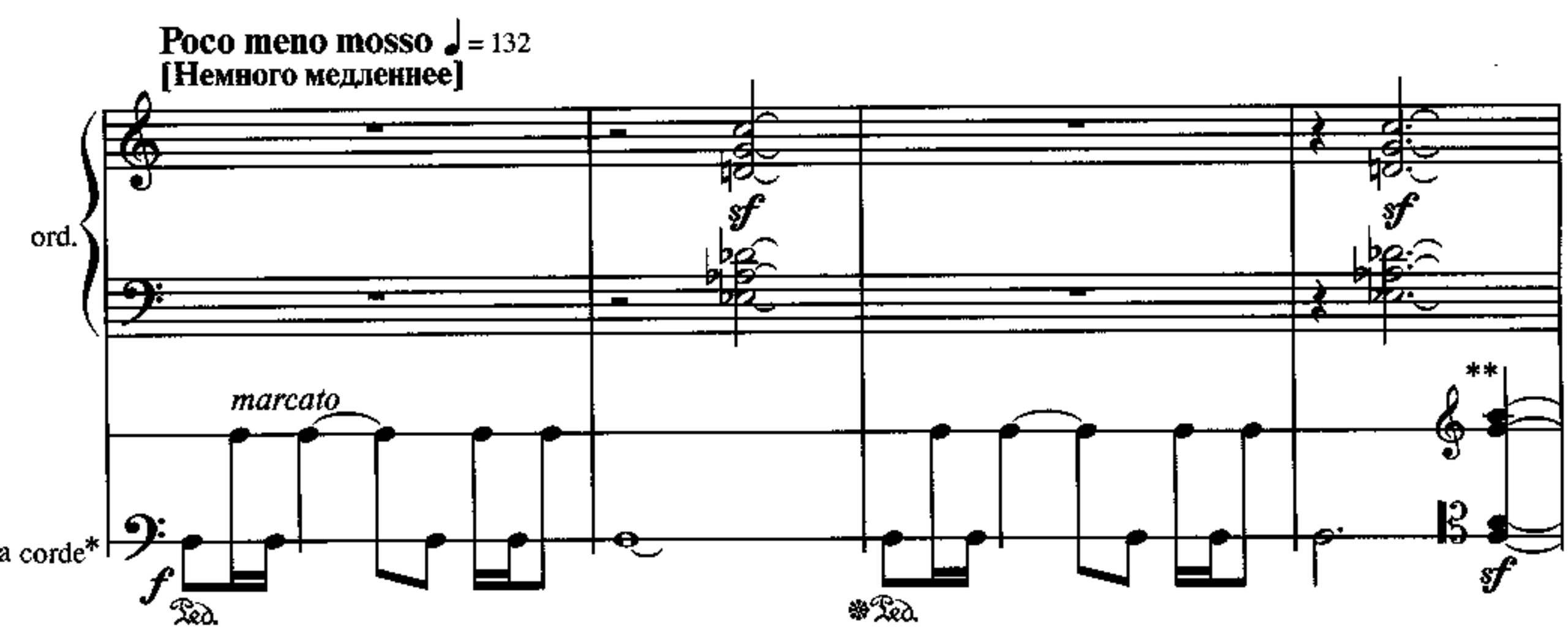
8

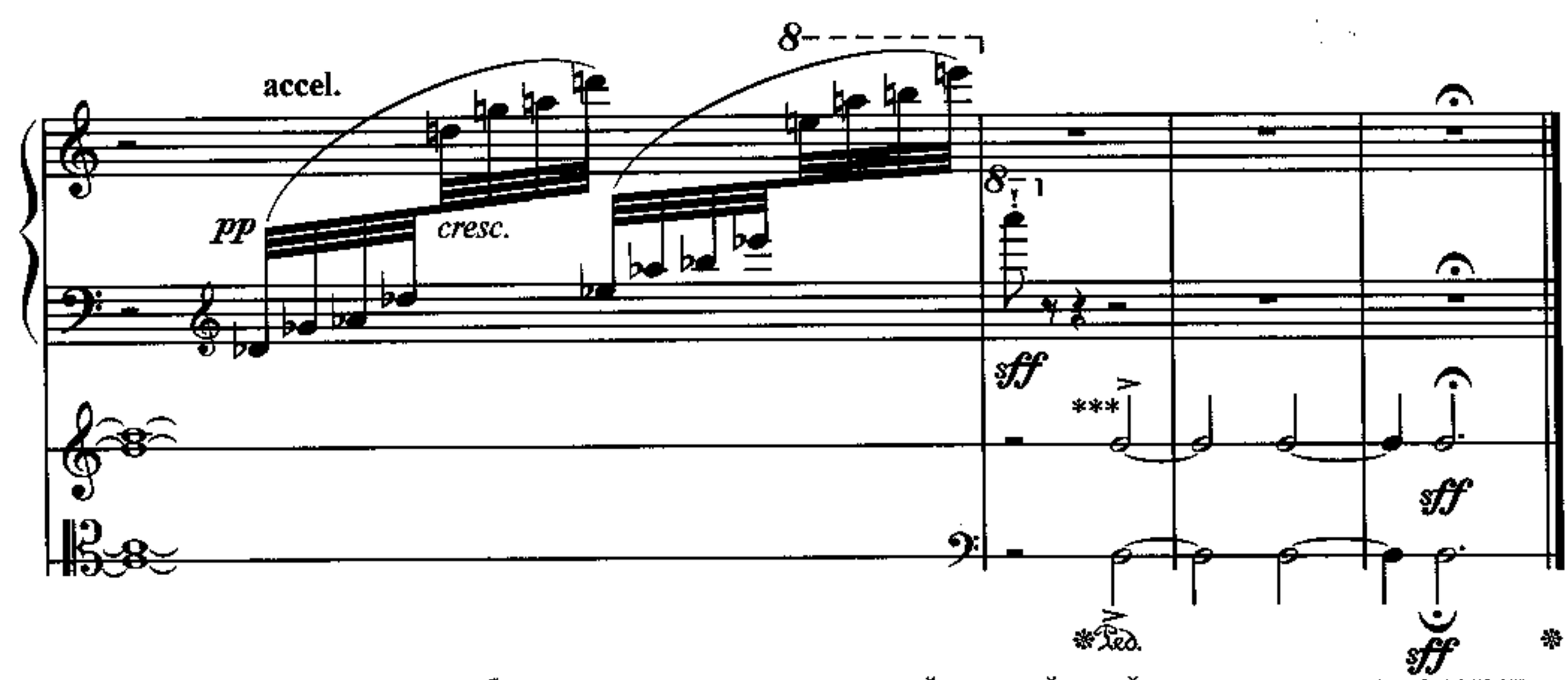
cresc.





Poco meno mosso ♩ = 132
[Немного медленнее]





* Удары по произвольно взятым басовым струнам поочередно левой и правой рукой в указанном ритме, на педали.
ord. — игра на клавишах.

** Произвольный аккорд из четырех звуков на струнах в среднем регистре (берется на педали).

*** Сильные удары кулаками или сжатыми пальцами обеих рук по произвольным комплексам басовых струн на педали. После пассажа по клавишам пианист встает и заканчивает пьесу ударами по струнам, стоя за роялем.

Экспромт

А. Бабаджанян, Армения
(1921–1983)

Andantino [Неторопливо]

pp cantabile

cresc.

poco rit.

marcato

dolce

dim.

pp

a tempo

mp

marcato

sf

sf

cresc.

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

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

f

Ped. *simile*

sf

sf

rit.

a tempo

dim.

pp

marcato

poco rit. **a tempo**

dolce

dim.

pp

mf

sf

poco a poco accel.

poco a poco cresc.

poco rit. poco sostenuto

più cresc.

ff pesante

rit.

a tempo

ten.

mf

dim. morendo

mp

ten. ppp

una corda

ritard.

marcato

dolce

tre corde

una corda

Ариетта

А. Скулте, Латвия
(р. 1909)

Adagio [Медленно]

f espressivo

accel.

a tempo

cresc.

ff

f

p

pp

f

rit.

ff

ff

Мазурка

Tempo di mazurka, animato
[В темпе мазурки, воодушевленно]

К. Шимановский, Польша
(1882–1937)

p

rit. **a tempo**

poco rit. **a tempo**

poco ***f***

sub. ***pp*** *leggiero*

rit.

Meno mosso [Медленнее]

p

Ped. Ped.

poco sostenuto

rit.

a tempo

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

rall.

Tempo I

mp

rit.

a tempo

rit.

Poco meno mosso
[Немного медленнее]

rall.

Subito più mosso [Внезапно быстрее]

pp

f

sf

Ped. Ped.

Медвежий танец

Б. Барток, Венгрия
(1881–1945)

Allegro vivace [Быстро, живо] ♩ = 104

f

molto marcato

mf

poco dim.

p

mf

cresc.

f pesante

poco allarg. **a tempo**

mf

sf *sf*

f Ped.

sf *sf*

mf

sf *sf*

dim.

p

mf

sf *sf* *f* *sf*

sf

cresc.

poco allarg.

a tempo

f pesante

mf

sf *sf* *sf* *sf*

p

sempre p

dim.

sf

p

pp

Обертоны*

Allegro non troppo un poco rubato ♩ = ca 110** Б. Барток

[Не слишком быстро, с некоторой свободой]

sff p dolce

Ped.

sff p

Ped.

ff p

ff mf

Ped.

* Исполнительские обозначения принадлежат автору.

** **ca (circa)** — приблизительно.

*** Ноты 𝅗𝅥, ♩ обозначают, что соответствующие клавиши нажимаются беззвучно *(прим. автора)*.

rit. ♩= ca 98

a tempo

mp

ff

p — f — p

mf

rit. ♩= ca 98

rall.

Più mosso ♩= 125
[Подвижнее]

mf

mf

f

Ped.

Tempo I

Più mosso ♩= 134

f

ff

f

Ped.

f

cresc.

rall.

Ped.

♩= 98

sff

p

pp

Ped.

Ped.

Лесное озеро

из цикла «Пять эскизов»

Con moto [С движением]

Я. Сибелиус, Финляндия
(1865–1957)

mf

con Ped.

p

cresc.

poco f

dim.

mp

cresc.

molto cresc.

ff

fw

dolce

Памяти Шопена

А. Онеггер, Франция
(1892–1955)

Andante cantabile [Не спеша, певуче] ♩ = 76

p *mp* *p*

Ped. * Ped. * Ped. *simile*

mp

animato [воодушевленно]

Ped. * Ped. * Ped. *simile*

mf

pp

poco rit.

Tempo I

p

dim.

rit.

p

pp

Ped. * Ped. * Ped. *

Воспоминание о Шопене

Andantino molto moderato ♩ = 108
[Неторопливо, весьма сдержанно]

А. Казелла, Италия
(1883–1947)

p dolce

mf

Ped. *simile*

poco a poco rall.

mf espressivo

mf

con Ped.

a tempo

pp dolcissimo

più p

ppp

Жонглёры

из цикла «В цирке»

Х. Турина, Иснания
(1882–1949)

Allegretto [Подвижно]

p

Ped. * Ped. * Ped. * Ped.

sf *dim.*

2 4 1 2 4 4 4

* Ped.

p

Ped. * Ped. * Ped. *

* Ped.

* *sopra*

Ped. *

suave [приятно]

p

con Ped.

Ped. *

8

sf

Ped.

8

marcando [подчёркивая]

p

* *senza Ped.*

Ped.

suave [приятно]

con Ped.

Ped.

8

Ped.

sf

Ped.

dim.

p

pp

Вид Гранады

из цикла «Почтовые открытки»

Х. Турина

Andante [Не спеша] ♩ = 44

p

con Ped.

espressivo

Ped. ✱Ped. ✱Ped. ✱

pp

suave [прятно]

Ped.

8

Allegretto [Подвижно] ♩ = 60

pp dolcissimo

penetrante [проникновенно]

Ped. ✱Ped. ✱Ped. *simile* Ped. ✱Ped.

sf

Ped. *Ped. simile

dim. molto

pp

Ped. *Ped. *Ped. simile

espressivo

Ped. *Ped. *

cresc. molto

f

Ped. simile

mf

Ped. *Ped. *

p

sf

dim. molto

Andante [Не спеша]

p

pp

p

Ped. * Ped.

pp

ppp

Ped. * *

Танец трёх девушек

Х. Родригос, Испания
(1901–1999)

Allegro [Скоро] ♩ = 132

p

mf

con Ped.

f

p

mf

f

p

f *p* *mf*

f *p*

8 rit. a tempo

mf *p*

animato [воодушевленно]

f

calmato [спокойно]

p

f

p

animato

f

calmato

p

f

Allegro
из «Детской сюиты» № 2

Э. Вила-Лобос, Бразилия
(1887–1959)

Allegro [Скоро]

mf
ben staccato

f

mf

cresc.

dim.

rit.

a tempo

f

mf

sempre staccato

con Ped.

senza Ped.

dim.

rit.

a tempo

f

mf

cresc.

f

stringendo [ускоряя]

rall.

p

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

Танец индейцев

Л. Пачеко де Геспедес, Перу
(р. 1895)

Allegro [Скоро] ♩ = 120

pp

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

p

p

Più mosso ♩ = 132
[Подвижнее]

mf

1. 2.

f

5 5

mf *cresc. molto*

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

Ped. *simile*

ff **Tempo I** *pp*

Ped. * Ped. *

* При маленьких руках можно брать аккорды без нижнего звука.

Ped. simile

f

allarg.

Ped. * Ped. *

ff ff

Ped. * Ped. * Ped. simile

Креольский танец
из Сюиты креольских танцев

Adagietto pianissimo ♩. = 46
[Довольно медленно и очень тихо]

А. Хинастера, Аргентина
(1916–1983)

sempre ***pp***

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

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

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

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

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

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

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

Воспоминание

из телефильма «Семнадцать мгновений весны»

М. Таривердиев, Россия
(1931–1996)

Неторопливо, выразительно

pp

con Ped.

p

Ped. m.d. * Ped. m.d.

* m.d. simile

4 3

2

5 4 4 5 4

2 2 2 3

3 3

Ped. ✻Ped. ✻Ped. ✻Ped.

✻Ped. ✻Ped. *simile*

sub. p

ff *p*

m.d.

замедляя

Очень галантный кавалер

И. Якушенко, Россия
(1932–1999)

Не спеша (3т.= 7") ♫=♩♪

mp

con Ped.

mf

f

p

p *mp*

p *mf*

p

mp

p

mf

mf

p

mp

p

mf

p

f

mf

mf

f

mf

cresc.

f

dim.

p

p

mf

poco rall.

p

Танцующий скрипач

Д. Крамер, Россия
(р. 1960)

Allegretto [Подвижно]

mf

simile

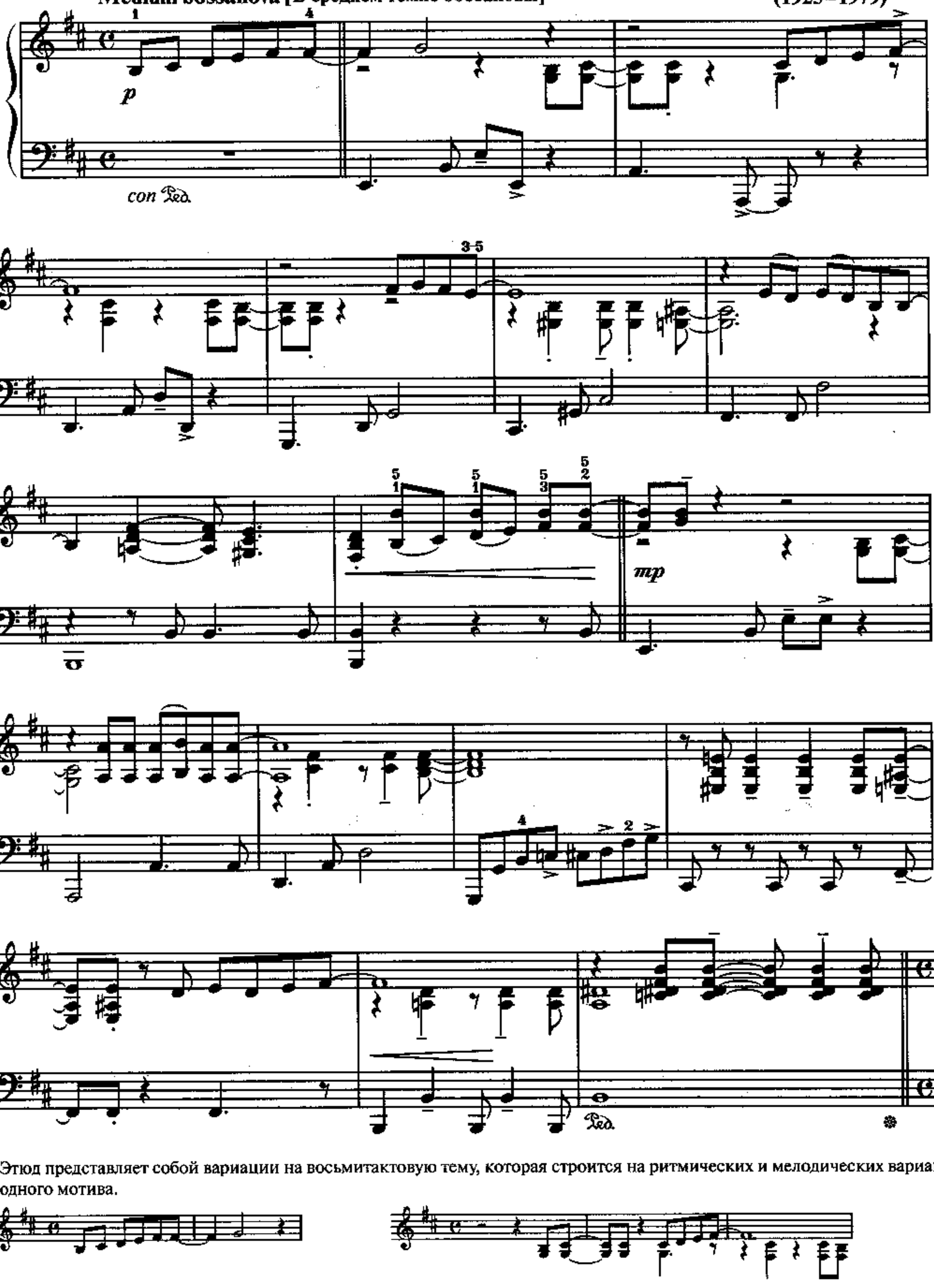
f

* Тремоло ad libitum.

Этюд*

М. Дворжак, Чехия
(1925–1979)

Medium bossanova [В среднем темпе боссановы]



* Этюд представляет собой вариации на восьмитактовую тему, которая строится на ритмических и мелодических вариантах одного мотива.

mf

Ped. Ped. Ped.

f

Ped. Ped. Ped.

p

Ped. Ped.

sempre ***p***

Ped. * Ped. * Ped.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

С переходом ученика в старшие классы музыкальной школы приобщение его к музыкальным азам можно считать состоявшимся. Отныне для подростка начинается новый этап в постижении искусства. Многое к этому времени ему уже доступно, причем не только в технике игры на фортепиано, но и в художественном содержании. Особенно актуальным становится развитие у ученика эмоциональной чуткости, «душевной подвижности». Хочется также, чтобы перед юными музыкантами шире раскрывались звуковые, красочные тонкости, присущие фортепиано.

Именно поэтому в настоящем сборнике представлены произведения, близкие эстетике импрессионизма, а среди пьес романтической направленности преобладают опусы, ориентированные на колористически утонченный стиль Скрябина (в том числе среднего и даже позднего периодов). Так, явно в орбите скрябинских влияний находится музыка Ф. Акименко и М. Чернова — представителей петербургской композиторской школы, учеников Римского-Корсакова. Программные заголовки пьес Акименко — «В священной роще» и «Таинственная мелодия» — впрямую отсылают нас к эстетике «стиля модерн» начала XX века и дают педагогу прекрасную возможность почитать ученику стихи А. Блока и М. Волошина, показать ему репродукции картин Л. Бакста и К. Богаевского. «Водяная лилия» и «Одуванчик» М. Чернова тоже вызывают ассоциации не столько с конкретными растениями, сколько с «душами вещей» из метерлинковской «Синей птицы». К Серебряному веку русской культуры восходит и пьеса Н. Черепнина «Озеро». В оригинале автор снабдил название двумя подзаголовками: русским «Лебединое...», что прямо отсылает к «Лебединому озеру» П. Чайковского, и французским: «Cygnes ensorcelés et nayades» («Очарованные лебеди и наяды»). Французский подзаголовок гораздо точнее передает содержание этой прелестной миниатюры. К тому же, в соответствии с традициями того времени, музыкальным пьесам часто давались именно французские названия.

Легкие отголоски скрябинского стиля слышатся в «Вальсе грёз» Е. Голубева, хотя этот композитор принадлежит уже к следующему поколению музыкантов. Еще одна пьеса, посвященная водной стихии, — «Лесное озеро» Я. Сибелиуса. При всем своеобразии стиля, она примыкает к упомянутым произведениям колористической направленности.

Разумеется, романтизм в музыкальной культуре XX века принимал подчас более простые, эмоционально непосредственные формы, соприкасаясь при этом и с миром «легкой», эстрадной музыки, и с сочинениями эпохи барокко. Таковы чувствительная «Ариетта» А. Скулте и знаменитое «Воспоминание» М. Таривердиева, знакомое каждому по телефильму «Семнадцать мгновений весны». Что же касается пьес «Памяти Шопена» А. Онеггера и «Воспоминание о Шопене» А. Казеллы, то в них романтический стиль оказывается отраженным в зеркале более поздней, «постромантической» культуры. Однако, быть может, именно острота и некоторая «шаржированность», с которой «схвачены» элементы шопеновского музыкального языка, облегчат детям первое соприкосновение с миром великого польского композитора.

Колористические искания, столь характерные для искусства XX столетия, нашли свое отражение в сочинениях музыкантов разных стран. Самым «отважным» педагогам — любителям необычных эффектов — можно порекомендовать «Колокола» С. Слонимского — пьесу, в которой применяются особые способы звукоизвлечения: игра руками (иногда даже кулаками!) по произвольно взятым открытым струнам рояля. По сравнению с таким «авангардным» звучанием «Сны старого пруда» Н. Сидельникова выглядят гораздо более традиционно, вызывая в памяти загадочные страницы музыки К. Дебюсси.

Своего рода «воспоминанием о Равеле» можно назвать пьесу Ю. Крейна «Первые веточки». Это легко объяснимо: композитор получил музыкальное образование во Франции, занимаясь, в том числе, под руководством самого Равеля. Влияния французского импрессионизма с разной степенью отчетливости обнаруживаются в музыке испанских и южноамериканских авторов — в пьесах «Танец трёх девушек» Х. Родригоса, «Жонглёры» и «Вид Гранады» Х. Турины, «Allegro» из «Детской сюиты» Э. Вила-Лобоса, «Танец индейцев» Л. Пачеко де Геспедеса, «Креольский танец» А. Хинастеры. В последнем слышатся также и отголоски джаза. Освоение этих пьес представляет непростую задачу, особенно в связи с присущими им ритмическими и артикуляционными сложностями. Например, «Танец индейцев» Пачеко де Геспедеса можно назвать «этюдом на полиритмию», упомянутое «Allegro» Вила-Лобоса — «этюдом на стаккато».

Передача национально-характерного в гармонически и ритмически обостренной форме — неотъемлемая черта музыки XX века. Своеобразная экзотическая красота фольклора раскроется перед детьми не только в упомянутых испанских и латиноамериканских пьесах, но и в напористом «Медвежьем танце» Б. Бартока, и утонченной «Мазурке» К. Шимановского. Однако танцевальность, определяющая характер многих пьес сборника, не обязательно предстает в фольклорном облике. «Дюймовочка» С. Слонимского имеет своим прототипом многочисленные гротесково-«игрушечные» вальсы, вроде «Табакерочного вальса» А. Даргомыжского, «Музыкальной табакерки» А. Лядова или «Вальса-шутки» Д. Шостаковича.

Сборник завершают пьесы «легкого жанра» (но не такие уж легкие для исполнения!). «Танцующий скрипач» Д. Крамера знакомит учеников со стилем «кантри». В ритмическом и звуковом отношении пьеса, пожалуй, проще других. Это и понятно: «кантри» — «деревенский» стиль. Что касается «Очень галантного кавалера» И. Якушенко — название говорит само за себя. Достаточно изысканный ритм, поиск особых тембровых красок, соответствующих инструментам джазового ансамбля: кларнету, саксофону или трубе, — все это ставит перед исполнителем серьезные звуковые задачи. В «Этюде» М. Дворжака художественное решение должна подсказать темповая ремарка Medium bossanova (боссанова — танец бразильского происхождения). Пусть исполнителя не смущают многочисленные синкопы, главное — сохранять ритмическую пульсацию. И еще: «Keep smiling...» — «Улыбайтесь». Улыбайтесь несмотря ни на что! Угрюмцы не играют в джазе...

С. Лермер

СОДЕРЖАНИЕ

Ф. Акименко. В священной роще 3
Ф. Акименко. Таинственная мелодия 5
М. Чернов. Водяная лилия 7
М. Чернов. Одуванчик 8
Н. Черепнин. Озеро 10
Е. Голубев. Вальс грёз 12
Ю. Крейн. Первые веточки 15
Н. Сидельников. Сны старого пруда 20
С. Слонимский. Дюймовочка 21
С. Слонимский. Колокола 26
А. Бабаджанян. Экспромт 30
А. Скулте. Ариетта 34
К. Шимановский. Мазурка 36
Б. Барток. Медвежий танец 38
Б. Барток. Обертоны 42
Я. Сибелиус. Лесное озеро 44
А. Онеггер. Памяти Шопена 46
А. Казелла. Воспоминание о Шопене 48
Х. Турина. Жонглёры 49
Х. Турина. Вид Гранады 52
Х. Родригос. Танец трёх девушек 55
Э. Вила-Лобос. Allegro 58
Л. Пачеко де Геспедес. Танец индейцев 61
А. Хинастера. Креольский танец 63
М. Таривердиев. Воспоминание 65
И. Якушенко. Очень галантный кавалер 69
Д. Крамер. Танцующий скрипач 73
М. Дворжак. Этюд 75
Методические рекомендации 78