

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Камович Жанна Михайловна

Должность: Заведующий отделением детских студий и предпрофессионального образования

Дата подписания: 2020.09.22

Уникальный программный ключ:

01a18b74ebc9a30abbab4926a9a403124f28b5

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования**

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет консерватория

Кафедра фортепиано

Г. А. Бошук, С. А. Шумен

СТУПЕНИ К МАСТЕРСТВУ

**репертуарный сборник фортепианных произведений
для обучающихся по программам СПО и старших классов ДШИ**

Выпуск 2

**Краснодар
2020**

УДК 786.2(082)
ББК 85.954.2я436
Б 867

Рецензенты:

Е.Г. Мальцева – доцент кафедры фортепиано Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова, кандидат искусствоведения, лауреат международных конкурсов.

Ш.А. Куфанова – директор Адыгейского республиканского колледжа искусств имени У.Х. Тхабисимова, заслуженный работник культуры Республики Адыгея.

Б 867   **Бошук, Г.А., Шумен С.А.**

Ступени к мастерству : репертуарный сборник фортепианных произведений для обучающихся по программам СПО и старших классов ДШИ. Вып. 2 / Г.А. Бошук, С.А. Шумен ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснодар. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. фортепиано. – Краснодар : [б. и.], 2020. – 51 с. – Текст : непосредственный.

Репертуарный сборник разработан в соответствии ФГОС СПО по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), вид инструментов – фортепиано и ФГТ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Фортепиано».

Издание соответствует рабочим программам по дисциплине «Специальный инструмент», включает теоретический и нотный материал, аннотации к отдельным произведениям, позволяющие учащимся и преподавателям успешно овладеть новым репертуаром.

Сборник также представляет интерес для широкого круга лиц, занимающихся музыкальной педагогикой и исполнительством, преподавателей музыкальных школ и колледжей, студентов, музыкантов-любителей.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (протокол № 9 от 20 мая 2020 г.).

ISMN 979-0-9003378-2-5

УДК 786.2(082)
ББК 85.954.2я436

© Бошук Г.А., Шумен С.А., 2020
© ФГБОУ ВО «КГИК», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	4
Глава I. Кантилена как средство музыкальной выразительности	6
1.1. Принципы работы над кантиленой.....	6
1.2. Анализ пьес кантиленного характера.....	8
Глава II. Избранные произведения кантиленного характера	22
2.1. Г. Форе. Романс без слов.....	22
2.2. Г. Форе. Импровизация.....	24
2.3. Ф. Пуленк. Импровизация № 15.....	26
2.4. Ф. Шопен. Ноктюрн b-moll.....	31
2.5. Р. Шуман. Романс.....	35
2.6. П.И. Чайковский. «Осенняя песнь».....	39
2.6. С.В. Рахманинов. «Элегия».....	43
Заключение	49
Список использованной литературы	50

ВВЕДЕНИЕ

Данный репертуарный сборник фортепианных произведений для обучающихся по программам СПО и старших классов ДШИ было решено посвятить вопросам кантилены. Как ее исполнять в музыкальной школе, колледже, в чем сложность и особенность звукоизвлечения кантилены? Зачастую мы слышим высоко-техничного пианиста, которому, как кажется, подвластна любая музыкальная литература. Но этот пианист может не затрагивать «струны души». На наш взгляд, этот момент зависит от степени точности интонирования, от произношения кантилены. Хотя признаем, что это далеко не одно и то же. Для того, чтобы из маленького пианиста вырос достойный музыкант, с самых первых шагов необходимо с ним работать над качеством звука и ведением мелодии.

В сборнике вы найдете основные принципы работы над кантиленой, методический и исполнительский разбор кантиленных пьес, которые с удовольствием включают в свой репертуар учащиеся старших классов ДШИ, а также 1-2 курсов колледжей и музыкальных училищ.

Цель репертуарного сборника – совершенствование профессиональных навыков у школьников и учащихся СПО в исполнении кантиленой музыки.

Задачи репертуарного сборника:

- приобретение учащимися знаний, умений и навыков игры на фортепиано пьес кантиленного характера, в соответствии со стилевыми традициями, особенностями композиторской индивидуальности;
- расширение художественного кругозора, совершенствование профессиональных навыков в области «кантиленного» звукоизвлечения.

В результате освоения пьес из репертуарного сборника учащийся должен:

знать:

- в соответствии с программными требованиями фортепианный репертуар, включающий произведения кантиленного характера;
- художественно-исполнительские возможности фортепиано;

уметь:

- управлять процессом исполнения кантиленных произведений;
- анализировать исполняемые произведения;

владеть:

- навыками использования музыкально-выразительных средств в практической исполнительской деятельности;

- различными приемами кантиленного исполнительства.

Репертуарный сборник разработан в соответствии с ФГОС СПО по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство (по видам инструментов), вид инструментов – фортепиано и ФГТ по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано». Содержание учебно-практического пособия связано с такими дисциплинами учебного плана, как «Специальный инструмент», «Специальность и чтение с листа», «Ансамбль», «Слушание музыки». Издание включает теоретический и нотный материал, аннотации к отдельным произведениям, позволяющие учащимся и преподавателям успешно овладеть новым репертуаром.

Репертуарный сборник также представляет интерес для широкого круга лиц, занимающихся музыкальной педагогикой и исполнительством, преподавателей музыкальных школ и колледжей, студентов, музыкантов-любителей. Пьесы подходят как для домашнего музицирования, так и для пополнения репертуара учащихся ДМШ и музыкальных училищ.

ГЛАВА I. КАНТИЛЕНА КАК СРЕДСТВО МУЗЫКАЛЬНОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

1.1. Принципы работы над кантиленой

В разных словарях дается определение: Кантилена – (итал. *cantilena*, от лат. *Cantilena* – пение) – вокальная или инструментальная мелодия напевно-лирического характера. На наш взгляд, это узкое определение, т.к. кантилена – не только мелодия, но и характер. В переводе с итальянского *cantare* – петь; *Cantabile*, *Cantando* – певуче; *Canto* – пение, напев; *Canzone* – песня. Техника кантиленного пения в принципе одинакова для всех вокальных национальных школ, хотя каждая из них имеет свои характерные особенности.

Природа молоточкового инструмента – ударная, звук фортепиано довольно быстро затихает, и звук нельзя крещендировать, в отличие от других инструментов (духовые, струнные). В основе кантиленного произношения лежит плавный переход от звука к звуку без малейшего зазора между звуками, при исполнении кантилены происходит «перетекание», «переливание» звука в звук. Кантиленность – певучесть – обязательно требует свободно льющегося звука. «Шопен стремился к особой певучей игре *cantabile*, исключая какой бы то ни было резкий, «стучащий» звук...» [7, с.35].

С первых дней обучения ребенка игре на инструменте следует приучать его вслушиваться в музыкальную речь, следить за ее развитием. И, как правило, именно линия *legato* в игре ребенка на раннем этапе подскажет нам о перспективах роста ученика и вырастания в профессионала.

Заслугой преподавателя может быть воспитание у ученика внутреннего представления о протяженном звуке и динамике фразы. Очень важно слышать звук до его появления («предслышать»), вслушиваться в звук в момент его взятия, протяженность звука, его краску, и слышать переход в другой звук. Можно объяснять это как переливание воды из кувшина в кувшин, перетекание реки – и эти образы должны отражаться в движениях руки, кисти, пальцев. Руки должны быть мягкими и пластичными. «*Cantabile* в понимании Шопена – это значит следовать примеру хорошего певца; посредством погружения пальцев в клавиши придавать мелодии полноту и естественность звучания» [7, с.38].

Важным моментом является анализ особенностей строения музыкального произведения. Выяснив, где находится кульминационная точка мелодической

волны, следует так распределить «дыхание» руки, чтобы оно несло к этой точке тяготения (К.Н. Игумнов), то есть должно быть логическое устремление мелодического движения.

Нужно правильно рассчитать двигательный узор с самого его начала, то есть правильно начать фразу. Полезно бывает поупражняться в исполнении начала фразы так, как если бы оно было ее серединой, то есть так, как если бы первому звуку предшествовало еще 2-3 звука (без «сидячей ванны», по словам Г.Г. Нейгауза).

Основные принципы работы над кантиленой:

1. Постоянный слуховой контроль. В легато звуки нужно соединять не только пальцами, но и внутренним слухом, допевать через паузу мелодию.

2. Научить любить хороший звук – полный, мягкий, сочный, стараться привить потребность в таком звучании.

3. Выразительное исполнение мелодии зависит от нескольких факторов – это правильная фразировка, динамика, аппликатура, певучий звук, педаль, образное мышление.

4. Дослушивать звук до конца. Здесь важна схема – услышал звук, затем воспроизвел на клавиатуре. Уже на первых уроках следует приучать учащегося слушать до конца затухающий звук и ощущать («вести») его кончиком пальца, пока он длится.

5. При исполнении кантиленных произведений необходимо стремиться максимально приближать исполнение к пению, к человеческому голосу.

Рассмотренные принципы и приемы работы над кантиленными пьесами, естественно, не исчерпывают все их художественное многообразие.

В данном контексте важно понимание вокального и инструментального дыхания (широта дыхания). Обязательно надо дать понятие и ощущение музыкальной фразы, которая тяготеет к кульминации, соотнести ее с человеческой речью. Объяснить учащемуся, что лиги бывают фразировочные, штриховые, а также могут носить группировочный характер.

Главная составляющая кантиленной пьесы – это мелодия. Выразительное исполнение мелодической линии зависит от многих факторов: это правильная фразировка, слышание цезур, работа над динамикой, артикуляцией, аппликатурой, певучим звуком, художественной педалью. Владение легато (*legato*, *legatissimo*) – главный штрих при игре кантилены, работа над легато представляет собой правильное распределение силы нажатия и связности пальцев, что придает мелодии певучий звук. И как король нуждается в свите, так и мелодия нуждается в бережном сопровождении, роль «свиты» выполняет аккомпанемент. Большое внимание необходимо придавать дифференцированию звуковых планов.

При исполнении кантиленных произведений необходимо максимально приближать игру на фортепиано к пению. «Тот не музыкант, кто не умеет петь» – выражение великого пианиста Антона Рубинштейна, который в своей игре «старался подражать» пению знаменитого итальянского оперного певца Джованни Баттиста Рубини [6, с.75].

1.2. Анализ пьес кантиленного характера

П.И. Чайковский. «Осенняя песнь». Октябрь.

Фортепианный стиль Чайковского обладает собственным почерком, и несмотря на то, что характер изложения фактуры и мелодии отражает традиционные черты русского пианистического искусства, музыкальному языку присуща авторская индивидуальность («Думка», «Детский альбом», его концерты и сонаты). Кантилена Чайковского при всей кажущейся доступности редко кому поддается. Прежде чем обратиться к циклу «Времена года», скажем несколько слов о сборнике, с которого начинается обучение самых маленьких пианистов – «Детский альбом». «Важнейшее качество цикла, делающее его понятным и близким детям, – мелодический язык» [1 с.18]. Как говорит современный педагог-пианист, «пианизм Чайковского – «поющий». В «Детском альбоме» – кладезь пьес кантиленного характера, музыкального материала для работы над мягким, певучим звуком инструмента, над различными степенями *legato*. Выразительная мелодия печальной «Ста-

ринной французской песенки» является прекрасным материалом для приобретения первоначальных навыков кантилены. Одна из любимых пьес кантиленного характера – «Сладкая греза», лирический «фортепианный романс». Связью между двумя циклами можно считать одноименные пьесы «Песня жаворонка» – в обоих сборниках.

Кладезь кантиленного разнообразия можно найти в цикле П.И. Чайковского «Времена года». Всем известна история создания цикла – пьесы выпускались в виде музыкального приложения к ежемесячному петербургскому журналу «Нувеллист», поэтому сборник содержит 12 пьес – по одной пьесе в месяц. Н.Ф. фон Мекк, композитор, писал: «...Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи» [13, с. 202-203].

Цикл содержит глубоко лиричные пьесы («Осенняя песнь», «Баркарола»), в которых отражены картины природы («Песнь жаворонка», «Подснежник»). Средствами музыкальной выразительности композитор рисует душевное состояние человека в определенную пору года. Удивительно глубоко переданы малейшие движения души и изменения в природе – настолько точно, что слова при этом не требуются, достаточно только поэтического эпиграфа, который помогает настроиться на картину. «Осень, осыпается весь наш бедный сад. Листья желтые по ветру летят...». «Осенняя песнь» П.И. Чайковского – яркий художественный опус, над которым можно поработать в классе для выработки «кантиленного» звука у учащихся старших

классов. Авторское определение темпа пьесы: «неторопливо, печально и очень певуче» – и есть основной характер пьесы. На первый план выдвигается вокально-мелодическое начало. Форма произведения – трехчастная репризная, с небольшой кодой. Первый раздел построен из двух периодов по 8 тактов, второй период является фактурно-мелодическим вариантом первого периода. Начинать работу следует с разделения фактуры на мелодию и аккомпанемент.

Andante doloroso e molto cantabile.

PIANO.

The musical score is written for piano and consists of three systems of staves. The first system begins with a piano (*p*) dynamic. The second system includes a *poco cresc.* marking. The third system includes *dim.* and *p marcato* markings. The music features a melodic line in the right hand and a harmonic accompaniment in the left hand, with various articulations and dynamics.

Начальную фразу не следует мельчить, между лигами не стоит поднимать высоко руку – наоборот, надо стараться играть максимально связно. Аккорды пропеваются по верхнему голосу, и эту мелодическую линию надо максимально соединять внутренним слухом. Звучание в правой руке (6 такт) ассоциируется с падающими листьями, играть надо со стремлением к третьей доле. Хотя там и стоит акцент, не следует его играть слишком активно, так как это начало пьесы, и если сыграть верхушки очень ярко, некуда будет вести кульминацию. Крещендо делаем к седьмому такту на тр с последующим затиханием к концу предложения. В 8 такте выразительные секундовые задержания на синкопах придают мелодии характер грустных вздохов.

10250 Т. 49

Во втором периоде мелодия переносится в средний регистр и звучит теплым, густым, глубоким виолончельным тембром. В 14 такте – кульминация первого раздела пьесы, но не стоит трактовать это *f* как громкое звукоизвлечение; этот динамический нюанс говорит о ярком среднем голосе. Рекомендуем начальный эпизод до центральной кульминации слышать и исполнять единой линией. Постепенно обостряется интонационная насыщенность и выразительность мелодии. Чтобы учащиеся не играли кульминацию формально, необходимо слушать как длительное *crescendo* с последующим переходом в кульминацию. Кульминация (си-бемоль второй октавы) звучит очень ярко и напряженно. Фермата увеличивает состояние напряженности.

Средний раздел представляет собой развитие интонационных элементов первой части, в нем происходит эмоциональный сдвиг. Правую руку следует играть без динамических всплесков, ровно, стараться не мельчить по фразе, мыслить одним большим предложением.

The image displays three systems of musical notation for piano. Each system consists of a treble clef staff and a bass clef staff. The music is written in a key signature of one flat (B-flat major or D minor). The first system begins with a treble staff containing a triplet of eighth notes (F4, G4, A4) and a bass staff with a single eighth note (B3). The second system continues the melodic development in the treble staff with more triplets and slurs, while the bass staff provides harmonic support with chords and single notes. The third system shows further melodic elaboration, including a dynamic marking of *p* (piano) in the bass staff. The notation includes various rhythmic values, slurs, and triplet markings throughout both staves of each system.

Учащемуся необходимо показать развитие мотива секвенциями, также услышать полифоничность в развитии голосов. Отдельно прослушать опорные выразительные басы, которые создают гармоническую основу и служат опорными ритмическими долями такта.

Реприза повторяет первую часть и возвращает нас к интонациям грусти и печали. В коде нужно подчеркнуть оstinatный бас. Это придаст заключению пьесы ясно ощущаемый здесь оттенок душевной скованности оцепенения. Звучит последний отзвук мелодии без всякого сопровождения. *Tenuto* на верхней ноте «до», альтовый регистр и медленное тихое угасание (*morendo*) последнего звука – повисающей в воздухе квинты («ля») создают впечатление последнего скорбного вздоха, щемящей грусти одиночества. Последние такты каденции звучат на *pppp* без аккомпанемента, это придает характеру музыки душевную пустоту, но композитор не ставит в конце произведения точку, останавливаясь на V ступени в мелодии, делая свой рассказ незаконченным.

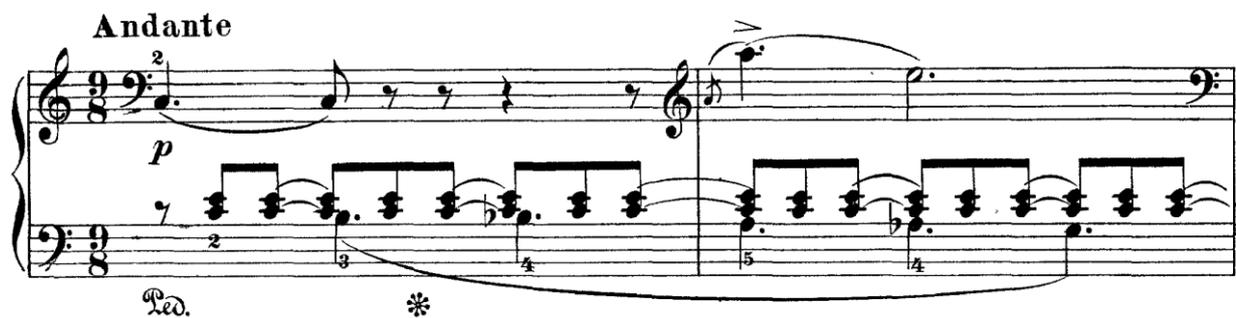
Основная сложность, на что стоит обратить внимание в процессе изучения произведения, это игра легато, сложное переплетение голосов, выразительное исполнение не только мелодии, но и аккомпанемента как части мелодии. Работа над пьесой «Осенняя песнь» П.И. Чайковского развивает навыки исполнения кантилены и полифонии. Тщательное и внимательное изучение всех деталей произведения, вслушивание, пропевание мотивов и фраз внесет большой вклад в развитие и пианистических навыков и душевных качеств обучающихся.

Э. Григ. Ноктюрн. Тетрадь 5, оп. 54 №4

Прежде чем приступить к разбору произведения, нужно разобрать художественный образ и поэтическую картину ноктюрна – это очень упростит объяснение и разбор пьесы. Григ считался «великим художником малых форм», его лирические миниатюры хорошо звучат на фортепиано, в его образной сфере можно услышать картины природы (шум леса, как течет ручей и яркие краски норвежской природы). К жанру фортепианной миниатюры Григ обращался на протяжении всей своей жизни. Из примерно 150 пьес для фортепиано были изданы 10 тетрадей под названием «Лирические пьесы». Если говорить о характере этих пьес, то можно разделить образное мышление композитора на две линии: зарисовка сцен народной жизни, картин природы, и вторая – переживания личного характера – неуло-

вимых настроений, которые рождаются в нашем сознании образами действительной жизни. Каждая пьеса имеет свое название, что очень упрощает объяснение художественной ценности произведения. Ноктюрн написан в трехчастной форме со сжатой серединой.

Одна из основных задач в работе над пьесой – это звуковое воспроизведение художественного замысла композитора. Художественный образ – это спокойное очарование природы, а полифонический склад письма помогает создать объёмность звучания, ее трехплановость: аккомпанемент (середина) бас и мелодия. Начинать работу следует с левой руки, так как ровность восьмых играет важную роль в дифференциации голосов.

В первую очередь необходимо проучить восьмые ровно, без лиг, научиться слушать его идеальное исполнение на пиано. Добавляя лиги, следует обратить внимание на выход из предыдущей восьмой – он должен звучать тише. Линию баса начать чуть ярче на *tr*, для того, чтобы разграничить линию баса и пульсацию восьмых. Синкопированные восьмые в левой руке играют по динамике в первой части и последующей репризе почти одинаково – это своего рода фон, на котором рисуются картины природы: пение птиц, шум леса, яркие краски алого заката. Мелодия начинается короткими интонациями вдоха, последующее ее развитие это длинная богатая динамическими оттенками фраза.

Andante

p

Ped. *

Ped. *

Ped.

Основная сложность может возникнуть в дуольном ритме. Для этого стоит, как приём, поиграть обе руки в медленном темпе, чтобы ритм уложился на слух; потом прибавлять в темпе, при этом стараться играть правую руку на нюанс больше, чтобы вычленив мелодию и услышать ее напевность...

p

Ped. *

cresc.

Ped.

f

Ped. *

poco rit.

Ped.

Средняя часть меняется по изложению письма, а, значит, и по звукоизвлечению: здесь важно играть не кончиками пальцев, пытаясь выиграть всю фактуру, а создать образ лунного света, мягким погружением в клавиатуру свободной рукой. Погрузиться во что-то мягкое раскрытой ладонью, легкими покачиваниями кисти создать этот эффект. Для создания образа лунного света важно выстроить динамический план от двух пиано до двух форте, но не следует драматизировать и играть кульминацию очень активно, нужно объяснить ученику, что два форте – скорее всего, разряжение секвентных последовательностей, которые приходят к своему логическому завершению(ff).

Più mosso

The musical score consists of four systems of music, each with a treble and bass clef staff. The first system is marked *pp* and includes the instruction *una corda*. The second system is marked *ppp* and includes *poco a poco cresc.*. The third system is marked *molto* and *ff*, with the instruction *tre corde*. The fourth system is marked *poco rit.* and ends with an asterisk (*). The score includes various musical notations such as triplets, slurs, and dynamic markings.

Картинность гармонии в средней части сближает композитора с его французским современником, представителем импрессионизма Клодом Дебюсси.

Третья часть повторяет первую с другими гармоническими последовательностями, но структура пьесы та же. Можно сказать об общем характере третьей части так, как будто вся природа засыпает под звуки трели и переливы пения птиц.

The image displays a musical score for the third part of a piece, consisting of four systems of music. Each system includes a piano (p) part and a violin (vln.) part. The piano part is written in a grand staff (treble and bass clefs), while the violin part is in a single staff. The score includes various musical notations such as dynamics (p, pp), tempo markings (a tempo, Adagio), and performance instructions (poco rit., morendo). There are also fingerings and bowings indicated for the violin. The piece concludes with a final chord in the piano part.

Дж. Фильд. Ноктюрн си-бемоль мажор

Говоря о художественном образе, ноктюрн можно охарактеризовать, как мечтательное, сентиментальное, полное романтических чувств настроение. Это создается прозрачностью фактуры, простотой форм, тихим звучанием на фортепиано, вокальным дыханием фразы. Ноктюрн написан в форме двойного периода, для

удобства будем говорить, что это части. Мелодическая линия и сопровождение в левой руке чётко разграничены.

НОКТИОРН

ДЖ. ФИЛЬД
(1782—1834)

Andantino
cantabile

The musical score is presented in three systems. Each system contains a right-hand staff (treble clef) and a left-hand staff (bass clef). The right-hand part is a melody in quarter notes, starting with a dynamic marking of *mf* and the instruction *cantabile*. The left-hand part is an accompaniment of eighth notes, starting with a dynamic marking of *p* and the instruction *legatiss.*. The score includes various musical notations such as slurs, accents, and fingerings.

Мелодия написана четвертными, что усложняет игру на легатиссимо. Для того, чтобы мелодия звучала выразительно, не стоит акцентировать первые доли (2 такт). Начинать изучение ноктюрна следует с выстраивания фразы, хоть она и написана под лигой по два такта, мысленно нужно соединять и вести к небольшой динамической кульминации в 6 такте. Паузы во втором и третьем тактах следует мысленно допевать, чтобы не было большой цезуры. Мелодия должна звучать как одна большая фраза. Правая рука в динамике *mf* не должна звучать грубо – это будет вразрез тому образу, который заложен в произведении. Огромную роль в напевности, лиричности ноктюрна играет левая рука, словно переборы гитары звучат восьмые на протяжении всего произведения. Основная сложность заключается

в ровности звучания. Добиться этого можно динамическими (игра на форте и пиано), артикуляционными (*legato*, *non legato*) средствами. После того, как ученик добился ровности звучания, стоит подключить слуховые навыки, а затем попросить играть восьмые с погружением пальцев в клавиатуру, вслушиваясь в выразительное звучание каждой ноты. Динамика в левой руке прозрачна. Не стоит: во-первых – акцентировать бас, во-вторых – аккомпанемент должен звучать на пиано с небольшим *crescendo* к 6 такту. Нам это нужно для того, чтобы мелодия на фоне аккомпанемента звучала очень певуче, выразительно, при этом не форсируя звучание.

Первая часть звучит практически в одном нюансе, делая небольшие *crescendo* во фразах. В конце первого периода следует аккуратно играть акценты – это имитация вдоха.

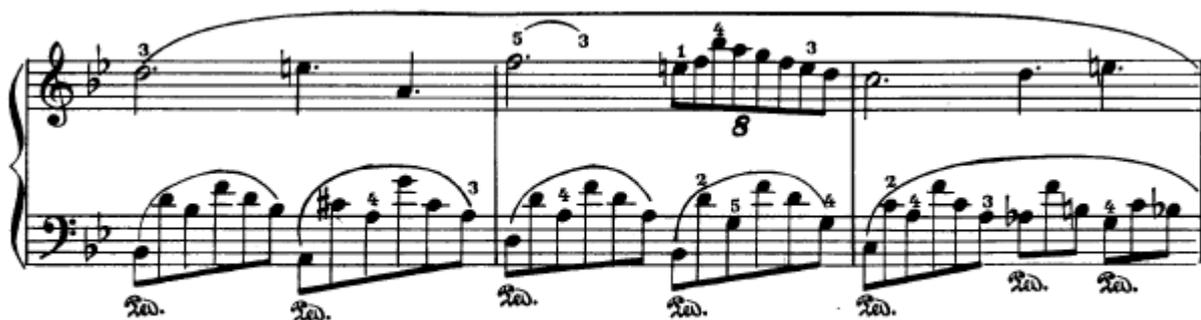
Во втором периоде (первой части) меняется фактура и характер музыки, он становится более взволнованным. Это достигается секундовыми интонациями, взметающимися вверх.

Триольный ритм придает музыке ощущение движения, поэтому есть вероятность ускорения, и нужно стараться сдерживать темп. Так как здесь аккордовая фактура для того, чтобы музыка не звучала тяжело, верхний голос в аккордах следует играть с опорой на 5 палец – это придаст звучанию стройность и воздушность исполнения. Динамика выстроена очень гибко и подчиняется движению фразы. Первая часть звучит на *mf*, небольшая кульминация приходится на 16 такт. Нота ре-бемоль звучит как конфликт, вступающий в светлую тональность (если брать художественный образ произведения). Играть нужно с небольшой оттяжкой, не выталкивая ноту, а играя как бы настойчиво.

После волнующих, трепетных триолей первого периода, начинается в первоначальном темпе спокойная прозрачная, тихая мелодия второй части. Появление украшений делает эту часть более легкой, воздушной и трепетной по музыке. Основную сложность в игре этих украшений составляет полиритмия между мелодией и аккомпанементом. Самый простой способ – это уложить ритмически в медленном темпе обе руки, а дальше играть одним движением руки, стремясь к концу построения, чтобы не было слышно стыков между руками.

Завершается ноктюрн дуэтом двух голосов, перекликаясь, они создают эффект затухания, или, по-другому, – завершение повествования настроения, который мы пытались добиться в разборе ноктюрна.

В итоге хочется сказать, что ноктюрн не следует играть очень свободно по темпам. Большие оттяжки в мелодии могут привести к вычурному исполнению произведения. Динамика и движения фраз, которые есть в произведении, логично выстраивают характер музыки по темпу.

Творческая работа над пьесами кантиленного характера требует от педагога чуткого отношения к звуку, интонации, «переливанию» звук в звук. Перед учащимися и преподавателями стоит интереснейшая и увлекательная тропа познания загадок и тайн исполнения кантилены на любом этапе развития музыканта.

ГЛАВА II. ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАНТИЛЕННОГО ХАРАКТЕРА

ROMANCE SANS PAROLES

G. Fauré. Op. 17. N° 3

Andante moderato

p *sempre legato*

l'accomp.

p *mf*

dim.

p *mf*

piu dolce

ИМПРОВИЗАЦІЯ

Г. ФОРЕ
соч. 84, № 5

Andante moderato

mf

cresc.

dolce

espressivo

marcato il basso

13 *poco a poco cresc.*

16 *sempre f*

19 *p dolce*

22 *p* *sempre p*

25 *pp*

XVeme IMPROVISATION

en Ut Mineur

HOMMAGE A EDITH PIAF

FRANCIS POULENC

Très vite surtout sans trainer ♩ = 92 exactement

PIANO

mf capriccioso

The first system of the musical score consists of two staves, treble and bass clef. The music is in 3/4 time and E-flat minor. It features a series of chords and melodic lines with slurs and accents. The tempo is marked 'Très vite' with a specific tempo of 92 beats per minute.

Céder un peu

The second system continues the musical piece. It includes a triplet of eighth notes in the treble staff, marked with a '3' above it. The tempo remains 'Très vite'.

Lent

Tempo subito

pp

The third system of the score shows a change in tempo and dynamics. The tempo is marked 'Lent' and then 'Tempo subito'. The dynamics are marked 'pp' (pianissimo). The music features a mix of chords and melodic lines, with some notes marked with '7' (fingerings) and '2 3' (fingerings).

First system of musical notation, featuring a treble and bass clef. The music consists of several measures with various notes and rests. A dynamic marking of *p.* is present at the beginning.

Second system of musical notation, including a dynamic marking of *pp subito* in the right hand.

Third system of musical notation, showing complex rhythmic patterns in both hands.

Fourth system of musical notation, with dynamic markings *Céder* and *Tempo* above the staff.

Fifth system of musical notation, concluding the page.

EAS 16532

First system of a musical score. It consists of two staves: a treble clef staff on top and a bass clef staff on the bottom. The treble staff begins with a piano (*p*) dynamic marking and contains a melodic line with slurs. The bass staff contains a rhythmic accompaniment. The system concludes with a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking.

Second system of a musical score. It features two staves. The treble staff is marked with *Céder* and *Lent*. The bass staff is marked with *pp* and *Tempo subito*. The system includes a double bar line and various musical notations such as slurs and dynamic markings.

Third system of a musical score. It consists of two staves. The treble staff has a melodic line with slurs and a forte (*f*) dynamic marking. The bass staff has a rhythmic accompaniment with slurs and dynamic markings.

Fourth system of a musical score. It consists of two staves. The treble staff has a melodic line with slurs and dynamic markings. The bass staff has a rhythmic accompaniment with slurs and dynamic markings.

Fifth system of a musical score. It features two staves. The treble staff is marked with *Céder* and *a T^o*. The bass staff is marked with *p*. The system includes a double bar line and various musical notations such as slurs and dynamic markings.

First system of musical notation, featuring a treble and bass clef. The treble staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the bass staff provides a harmonic accompaniment with chords and moving lines. Dynamics include *f* and *ff*.

Second system of musical notation, continuing the piece. The treble staff has a melodic line with slurs, and the bass staff has a steady accompaniment. Dynamics include *f* and *ff*.

Third system of musical notation, featuring the lyrics "Céder" and "céder encore" above the treble staff. The treble staff has a melodic line with slurs, and the bass staff has a steady accompaniment. Dynamics include *f*, *mf*, and *p*.

Fourth system of musical notation, featuring the lyrics "tenu" above the treble staff. The treble staff has a melodic line with slurs, and the bass staff has a steady accompaniment. Dynamics include *pp très à l'aise*, *pp*, and *ppp*. The word "quitez" is written in the bass staff.

Été 59, Bagnols en Forêt

E.A.S. 16532

sotto voce

pp

ppp

simile

poco rallent.

a tempo

f

cresc.

p

poco rallent.

ppp

f

a tempo

cresc.

f poco stretto

fz p

poco rallent.

4 5 4 5 4 5
a tempo
f

5 2 1 2 1 8 5

5

Detailed description: This system contains the first two staves of music. The upper staff features a melodic line with slurs and fingerings (4, 5, 4, 5, 4, 5). The lower staff has a bass line with slurs and fingerings (5, 2, 1, 2, 1, 8, 5). Dynamics include *a tempo* and *f*.

4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 4 3 4
5 4
fzpp
poco rallent.

Detailed description: This system contains the second two staves. The upper staff has a melodic line with slurs and fingerings (4, 5, 4, 5, 4, 5, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 3, 4). The lower staff has a bass line with slurs and fingerings (4, 3, 4, 5, 4, 3, 4). Dynamics include *fzpp* and *poco rallent.*

4 5 4 5 4 5
a tempo
f
ff

5 2 1 2 1 8 5

5

Detailed description: This system contains the third two staves. The upper staff has a melodic line with slurs and fingerings (4, 5, 4, 5, 4, 5). The lower staff has a bass line with slurs and fingerings (5, 2, 1, 2, 1, 8, 5). Dynamics include *a tempo*, *f*, and *ff*.

4 1
4 1
con forza

Detailed description: This system contains the fourth two staves. The upper staff has a melodic line with slurs and fingerings (4, 1, 4, 1). The lower staff has a bass line with slurs and fingerings (4, 1, 4, 1). Dynamics include *con forza*.

5 8
pp
sempre Ped.

4 1 5 4 3 1
8 2 1
4

8 5 4 2 1 2 4 5 4 2 1

Detailed description: This system contains the fifth two staves. The upper staff has a melodic line with slurs and fingerings (5, 8, 4, 1, 5, 4, 3, 1). The lower staff has a bass line with slurs and fingerings (8, 5, 4, 2, 1, 2, 4, 5, 4, 2, 1). Dynamics include *pp* and *sempre Ped.*

5 8
ppp legatissimo

4 1 5 4 3 1
8 2 1
4

8 5 4 2 1 2 4 5 4 2 1

Detailed description: This system contains the sixth two staves. The upper staff has a melodic line with slurs and fingerings (5, 8, 4, 1, 5, 4, 3, 1). The lower staff has a bass line with slurs and fingerings (8, 5, 4, 2, 1, 2, 4, 5, 4, 2, 1). Dynamics include *ppp legatissimo*.

5 8 4 2 3 1 2 1 3 4 2 5 3 1 4 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8

sempre pianissimo

f

sempre p

smorz.

rall. e dolci.

a tempo

4 2 1 5 4 2 1 5 4 2 1 5 4 2 1 5 4 2 1 8 1 5 8 1 8 1 5 5

legatissimo

2 1 5 4 2 3 1 8 2 1 4 1 4 2 3 1 4 2 3 1 5 4 8 2 4 8 4

8 2 4 3 2 7 5 2 1 8 1 8 5 3 1 5 4 2 15

cresc.

ff

dim.

p

smorz.

Red. *Red. *Red. *Red. *

ff

accelerando

dimin.

pp

ritonato

Red. *Red. *Red. *

DREI ROMANZEN

für das Pianoforte
von

ROBERT SCHUMANN.

Op. 28.

Herrn Graf Heinrich II Reuss-Köstritz gewidmet.

Schumann's Werke.

Serie 7. N° 25.

Componirt 1839.

Sehr markirt. (M. M. ♩ = 88.)

ff

ff

ff

ff

ff

ff

Stich und Druck von Behndorf & Härtel in Leipzig.

R. S. 63.

Ausgegeben 1850.

First system of musical notation, featuring a treble and bass clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#). The music consists of a melodic line in the treble and a supporting bass line in the bass.

Second system of musical notation, continuing the piece with similar melodic and bass line structures.

Third system of musical notation, showing further development of the musical themes.

Fourth system of musical notation, maintaining the intricate melodic and bass line patterns.

Fifth system of musical notation, including the instruction *ritard.* above the staff, indicating a gradual deceleration of the tempo.

Sixth system of musical notation, continuing the piece towards its conclusion.

Seventh system of musical notation, the final system on this page.

R. S. 63.

The image displays a page of musical notation for piano, consisting of seven systems of two staves each. The music is written in treble and bass clefs with various key signatures and time signatures. It includes dynamic markings such as 'p' (piano) and 'f' (forte), and articulation marks like slurs and accents. The notation is dense with sixteenth and thirty-second notes, suggesting a fast or intricate piece.

R. S. 63.

The image displays a page of musical notation for a piano piece, consisting of seven systems of two staves each. The music is written in a minor key with three flats (B-flat, E-flat, A-flat) and a 3/4 time signature. The notation includes various musical symbols such as slurs, accents, and dynamic markings like *sf* (sforzando) and *p* (piano). The piece concludes with a final cadence.

R. S. 63.

Октябрь.

№ 10.

Octobre.

ОСЕННЯЯ ПѢСНЬ.

CHANT D'AUTOMNE.

СОЧИНЕНІЕ

PAR

П. Чайковскаго. Op. 37. bis. P. Tschaikowsky

Осень, осыпается весь нашъ бѣдный садъ.
Листья пожелтѣлыя по вѣтру летятъ...

Гр. А. Толстой.

Andante doloroso e molto cantabile.

PIANO.

The first system of musical notation for the piano piece. It consists of two staves, treble and bass clef. The music begins with a piano (p) dynamic marking. The melody in the treble clef features a series of eighth and sixteenth notes, often beamed together, with some notes marked with accents. The bass clef provides a harmonic accompaniment with chords and single notes.

The second system of musical notation. It continues the piece with a 'poco cresce.' (poco crescendo) dynamic marking. The treble clef features more complex rhythmic patterns, including triplets and sixteenth-note runs. The bass clef continues with harmonic support.

The third system of musical notation. It begins with a 'dim.' (diminuendo) dynamic marking. The piece then transitions into a 'p marcato' section, where the treble clef has a more rhythmic, accented melody. The bass clef continues with chords and moving lines.

The fourth system of musical notation. It features a 'poco più f' (poco più forte) dynamic marking. The treble clef has a melodic line with triplets and accents. The bass clef provides a steady accompaniment.

10280 T. 49

dim. *p*

This system contains the first two measures of the piece. The right hand features a melodic line with eighth-note triplets and sixteenth-note runs. The left hand provides harmonic support with chords and single notes. The first measure is marked *dim.* and the second measure is marked *p*.

poco cres.

This system contains the next two measures. The right hand continues with intricate triplet and sixteenth-note patterns. The left hand maintains a steady accompaniment. The second measure is marked *poco cres.*

mf

This system contains the next two measures. The right hand's melodic line becomes more complex with overlapping triplet patterns. The left hand continues with chords and moving lines. The second measure is marked *mf*.

This system contains the next two measures. The right hand features a dense texture of triplets and sixteenth-note runs. The left hand provides a consistent accompaniment.

p

This system contains the final two measures of the page. The right hand concludes with a melodic phrase involving triplets. The left hand ends with a final chord. The second measure is marked *p*.

10250 T. 49

rit.

The first system of music consists of two staves. The treble staff begins with a triplet of eighth notes (F4, G4, A4) followed by a quarter note (B4) and a quarter rest. The bass staff features a series of triplets of eighth notes, starting with F3, G3, A3, and continuing with various chromatic and diatonic patterns. A 'rit.' (ritardando) marking is placed above the treble staff.

a tempo

p

The second system continues with two staves. The treble staff contains a melodic line with slurs and ties, including a triplet of eighth notes. The bass staff provides harmonic support with chords and single notes. A dynamic marking of *p* (piano) is placed in the bass staff. The tempo marking **a tempo** is positioned above the treble staff.

poco cresc.

The third system features two staves. The treble staff has a melodic line with several triplet markings. The bass staff consists of chords and single notes. A dynamic marking of *poco cresc.* (poco crescendo) is placed in the bass staff.

dim.

p marcato

The fourth system consists of two staves. The treble staff has a melodic line with slurs and ties, including triplet markings. The bass staff has chords and single notes. Dynamic markings of *dim.* (diminuendo) and **p marcato** (piano marcato) are present in the bass staff.

10250 T. 49

3 3

poco più

dim.

pp

morendo

PPPP

ЭЛЕГИЯ

С. Рахманинов (1873-1943)

Соч. 3 № 1

Moderato

Ф II

pp

mf

p

pp

f

p

pp

The image displays a page of musical notation for a piano piece, consisting of five systems of staves. The notation includes treble and bass clefs, a key signature of two flats, and a common time signature. The first system includes the instruction "con affetto". The second system includes "c" and "ff". The fifth system includes "rit.". The music features a complex texture with multiple voices in both hands, including arpeggiated figures and dense chordal passages.

Plù vivo

The musical score consists of five systems of two staves each (treble and bass clef). The first system is marked "Plù vivo" and begins with a piano (*pp*) dynamic in the right hand and a mezzo-forte (*mf*) dynamic in the left hand. The second system continues with the right hand marked *pp* and the left hand *mf*. The third system ends with a "rit." (ritardando) marking. The fourth system is marked "a tempo" and *mf*, with the right hand marked *pp*. The fifth system continues with the right hand marked *mf* and the left hand marked *pp*. The score features various musical notations including chords, arpeggios, and melodic lines.

The image shows a page of musical notation for piano, consisting of five systems of staves. Each system contains a grand staff with a treble clef on the upper staff and a bass clef on the lower staff. The notation includes various musical symbols such as notes, rests, and dynamics. The first system starts with a treble clef and a bass clef, with dynamics *pp* and *pp* indicated. The second system features a *cresc. poco a poco* marking. The third system includes a *pississimo* marking. The fourth and fifth systems continue the musical development with various notes and rests. The page is numbered 46 at the bottom.

The image displays five systems of piano sheet music. Each system consists of a grand staff with a treble and bass clef. The music is written in a minor key, indicated by three flats in the key signature. The first system begins with a dynamic marking of *ff* (fortissimo) and includes various ornaments and slurs. The second system features a dynamic marking of *p* (piano). The third system is marked *Tempo I (moderato)* and begins with a dynamic marking of *pp* (pianissimo). The fourth system continues with a dynamic marking of *pp*. The fifth system starts with a dynamic marking of *ppp* (pianississimo) and includes a triplet of eighth notes in the bass line. The notation is dense, with many accidentals and complex rhythmic patterns.

This page of piano sheet music consists of four systems of staves. The music is written in a minor key and features complex textures with triplets, slurs, and dynamic markings. The first system includes a *mf* marking. The second system features a *ff* marking. The third system includes a *pp* marking. The fourth system includes a *ff* marking and a *pp* marking. The bottom system includes a *Ped.* marking. The music is characterized by intricate patterns, including triplets and slurs, and a dynamic range from *pp* to *ff*.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В связи со спецификой устройства фортепиано (его ударной природы) исполнение кантилены требует постоянного слухового контроля. Основная задача в кантилене – не только извлечь звук пальцами, но и услышать воспроизводимый звук внутренним слухом (допевать через паузу мелодию). Частая ошибка в работе над кантиленой – это бесконтрольный удар по клавиатуре; ведь чтобы извлечь мягкий, бархатный звук, необходимо услышать его внутренним слухом, пропеть и только потом нажать на клавишу. Следует научить исполнителя любить «красивый» звук – полный, мягкий, сочный; и перед педагогом стоит задача привить потребность у учащегося в таком звучании. «Если ... нажав на клавишу, я забуду о данном звуке, то потом не буду в состоянии согласовать с ним следующий звук, и получится именно та пунктирность, которая убивает живое дыхание музыкальной линии» (А. Гольденвейзер).

Без умения исполнять кантилену невозможно воспитать пианиста. В результате работы над произведениями кантиленного характера у детей развивается умение внимательно слушать свое исполнение, способность предслышать и воплощать необходимый звук, правильно анализировать и выбирать приемы работы над конкретными встречающимися трудностями. У детей вырабатывается умение осмысленно исполнять музыкальные произведения через выделение первоочередных музыкальных задач и постоянный контроль за качеством звучания. Впоследствии работа над кантиленой проходит на более глубоком уровне в музыкальном колледже и вузе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Айзенштадт, С. А. «Детский альбом» П. И. Чайковского / С. А. Айзенштадт. – Москва : Классика-XXI, 2003. – 80 с. – Текст : непосредственный.
2. Вицинский, Л. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением / Л. Вицинский. – Москва : Классика-XXI, 2006. – 100 с. – Текст : непосредственный.
3. Голубовская, Н. Искусство педализации / Н. Голубовская. – Ленинград : Музыка, 1974. – 96 с. – Текст : непосредственный.
4. Засимова, А. Как исполнять Шопена / А. Засимова. – Москва : Классика-XXI, 2005. – 236 с. – Текст : непосредственный.
5. Инновации в науке и педагогике: проблемы и перспективы развития : сборник статей по материалам Международной научно-практической конференции «Исполнительское искусство и педагогика: история, теория, практика. К 100-летию со дня рождения С. Т. Рихтера» (22 мая 2015) / Саратов. гос. консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2016. – 204 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483801> (дата обращения: 09.05.2020). – Текст : электронный.
6. Майкапар, С. М. Годы учения / С. М. Майкапар. – Москва : Директ-Медиа, 2011. – 222 с. – Текст : непосредственный.
7. Мильштейн, Я. И. Очерки о Шопене / Я. И. Мильштейн. – Москва : Музыка, 1987. – 176 с. – Текст : непосредственный.
8. Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры: записки педагога / Г. Нейгауз. – Москва : Музыка, 1988. – 240 с. – Текст : непосредственный.
9. Полякова, Л. «Времена года» Чайковского / Л. Полякова. – Москва : Государственное музыкальное издательство, 1960. – 28 с. – Текст : непосредственный.
10. Савшинский, С. И. Работа пианиста над музыкальным произведением / С. И. Савшинский. – Санкт-Петербург : Лань, 2018. – 192 с. – Текст : непосредственный.
11. Федорович, Е. Н. История профессионального музыкального образования в России (XIX-XX века) : учебное пособие / Е. Н. Федорович. – Москва : Ди-

рект-Медиа, 2014. – 198 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238345> (дата обращения: 09.05.2020). – Текст : электронный.

12. Храмова, И. М. Струнные квартеты Иоганнеса Брамса как цикл «высшего порядка» / И. М. Храмова ; М-во культуры Рос. Федерации, Нижегород. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки, Каф. истории музыки. – Нижний Новгород : Нижегородская государственная консерватория, 2013. – 24 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=312259> (дата обращения: 09.05.2020). – Текст : электронный.

13. Чайковский, П. И. Переписка с Н. Ф. фон Мекк : в 3 т. / П. И. Чайковский. – Москва : Книговек, 2016. – 3 т. – Текст : непосредственный.

14. Юдина, М. Пианисты рассказывают. Стенограмма лекций: романтизм. Истоки и параллели / М. Юдина. – Москва : Советский композитор, 1988. – 176с. – Текст : непосредственный.

Учебное издание

БОШУК Галина Анатольевна
ШУМЕН Светлана Аскеровна

СТУПЕНИ К МАСТЕРСТВУ

репертуарный сборник фортепианных произведений
для обучающихся по программам СПО и старших классов ДШИ

Выпуск 2

В авторской редакции

ISMN 979-0-9003378-2-5

ISMN 979-0-9003378-2-5

УДК 786.2(082)
ББК 85.954.2я436

Отпечатано в отделе информационных технологий
Краснодарского государственного института культуры
350901, г. Краснодар, ул. 40-летия Победы, 33
Формат бумаги 60x90/8
Гарнитура шрифта «Times New Roman Cyr».
Объем 6,4 п.л. Заказ № 311. Тираж 50 экз.