Играем
в четыре руки

Сборник фортепианных ансамблей
для средних классов ДМШ

Тетрадь четвёртая

Составление и переложение
Ю. Шушкановой

г. Северск

Томской области
2017

Сборник фортепианных ансамблей «Играем в четыре руки» (четвёртая тетрадь) создан преподавателем специального фортепиано Ю.В. Шушкановой на основе практического опыта. Все музыкальные образцы, представленные в сборнике, были опробованы учащимися в концертной и конкурсной практике. Подбор музыкального материала ориентирован на развитие пианизма, образного мышления и эмоционального восприятия музыки. Основным критерием при выборе репертуара был высокий художественный уровень музыкальных сочинений, их яркость, привлекательность и доступность.

Новый сборник фортепианных ансамблей является хорошим материалом для постановки и решения музыкально-эстетических и общевоспитательных задач, служит пополнением уже существующего учебного репертуара учащихся, расширяет музыкальный кругозор детей в сфере классической и современной музыки.

Данный сборник ансамблей соответствует программным требованиям ДШИ, представляет практико-педагогическую ценность и может быть рекомендован в качестве учебного пособия для учащихся средних классов ДШИ, а также может представлять интерес для широкого круга любителей музыки.

Рецензент,
Заслуженный работник культуры РФ,
преподаватель высшей квалификационной категории
ОГАПОУ «ТМК имени Э.В. Денисова»

Строкова И.В.

Оформление и компьютерный набор Шушкановой Ю.В.

Пояснительная записка

Четвёртая тетрадь сборника «Играем в четыре руки» продолжает цикл ранее изданных первой, второй, третьей тетрадей и предназначена для учащихся средних и старших классов ДШИ. В неё вошли произведения для исполнения на одном инструменте в четыре руки. Этот сборник позволит расширить и дополнить репертуарный список для работы в классе фортепианного ансамбля. В предисловии даны краткие аннотации.

Все фортепианные ансамбли сборника «Играем в четыре руки» созданы на основе практического опыта учащихся ДШИ им. П. И. Чайковского. Включённые в сборник музыкальные произведения были успешно использованы в конкурсной и концертной практике, являясь персональными версиями фортепианных партий для конкретных ансамблевых дуэтов. Основным критерием при выборе репертуара являлся высокий художественный уровень музыкальных сочинений, их яркость и доступность. Обновление музыкального репертуара в конкурсных и концертных программах через создание персональных партий открывает новые горизонты для успешной реализации творческого потенциала учащихся. Вовлечение в активную концертную деятельность позволяет юным исполнителям в полной мере проявить свои способности, создаёт ситуацию успеха, необходимую для развития личности музыканта.

Фортепианный ансамбль играет важную роль в учебно-воспитательном процессе, пробуждая исполнительскую смелость и волю, вовлекая учащегося в активное взаимодействие с партнёром. Воспитывает ритмическую устойчивость, тембровый слух, полифоническое мышление, манеру игры «крупным планом», сценическую выдержку, развивает музыкальную память и творческое воображение. Радость от совместного творчества доставляют не только выступления, но и сам процесс работы над произведением. Если удаётся добиться и творческого единства на репетициях, и одухотворённости во время исполнения на эстраде, то слушатель получает редкую возможность присутствовать при удивительном таинстве музыкального общения. Совместное музыкальное творчество – пространство для самореализации и саморазвития, которое позволяет раскрыть творческие возможности исполнителей, проявить такие качества личности, как фантазия, самобытность, инициативность – всё то, что относится к индивидуальности ученика. Ансамблевое исполнительство оказывает благотворное влияние не только в профессиональном плане, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Настоящий ансамбль – это духовное единение, эмоциональное родство, близость методов, форм, направлений в совместной работе. Когда учащиеся получат удовлетворение от совместной работы, почувствуют радость общего порыва, объединенных усилий, взаимной поддержки – можно считать, что занятия в классе фортепианного ансамбля дали принципиально важный результат.

Надеюсь, этот сборник поможет в вашей творческой работе. Удачи и приятного общения с музыкой!

Краткие аннотации

1. Н. Ниязи. «Колыбельная»

Фактурное переложение сделано на основе пьесы для скрипки и фортепиано. Версия создавалась для разновозрастного фортепианного дуэта. Первая партия записана на одной строке, так как предназначена для учащегося младших классов. Вторая партия имеет достаточный уровень сложности и используется в программе старшеклассников. Колыбельная – образец тонкой нежной лирики классической азербайджанской музыки. В сольной партии максимально использованы возможности верхнего регистра. Его особенный воздушно-серебристый тембр позволяет создать трепетную, звенящую мелодию, подобную звучанию таких национальных струнных инструментов, как саз (наиболее старинный и популярный инструмент) и тар. В народной поэзии саз воспет как «сладкозвучный» и «золотой».

2. И.С. Бах. «Ария» из Кантаты BWV № 68 «Так возлюбил Бог мир»

Переложение этой Арии для ансамбля в четыре руки создавалось для учащихся 3-4 классов на основе оригинальной оркестровой партитуры И.С.Баха. Тест Кантаты раскрывает образное содержание музыки. Празднично-ликующая фа-мажорная тема («О сердце верующее моё, ликуй, пой, веселись –твой Иисус с тобой!») чередуется с печальными, скорбными («Прочь горе, прочь стенанья») эпизодами. Основная сложность заключается в точности артикуляции. Контрастная динамика в партиях и не совпадающая артикуляция помогут добиться максимальной полифоничности и оркестровости звучания.

3. В. Косма. «Игрушка» (из кинофильма «Игрушка» , 1976 год)

Милая ироничность музыки композитора Владимира Косма помогла создать неповторимый стиль французских комедий и очаровала зрителей всех пяти континентов. Лёгкая, озорная, легко узнаваемая мелодия «Игрушки» всегда нравится и исполнителям, и слушателям. Этот фортепианный ансамбль можно использовать в качестве яркого концертного номера в конкурсных и концертных программах. Второй партии предстоит уверенно освоить непростые позиционные перемещения, требующие хорошей координации, цепкости, точности исполнения. Это позволит ансамблю исполнить пьесу в немного более подвижном, чем в оригинальной оркестровой версии, темпе. В средней части потребуется глубокое, наполненное звучание аккордовой фактуры, с объёмными crescendo и diminuendo и полноценной педальной поддержкой, что позволит передать насыщенную лирику исполнения смычковой группы инструментов оркестра.

4. Н. Чемберджи. «Снегурочка» из балета «Сон Дрёмович»

Детский балет «Сон Дрёмович» создан советским композитором, заслуженным деятелем искусств Н.К. Чемберджи. Уже при первом знакомстве с вальсом Снегурочки привлекает поэтичность, сказочная образность этой пьесы. Форма пьесы – сложная трёхчастная репризная с небольшим вступлением. Снежная искристая лёгкость в штрихах, свежие краски в звучании гармоний, свобода во фразировке создают нежный, мечтательный образ сказочной героини.

Существующее переложение балетной музыки для двух роялей адаптировано для исполнения на одном фортепиано по техническим причинам: не в каждом зале есть на сцене два полноценных инструмента.

5. М. Мошковский. «Дуэт» ор.52 №3

Многослойная полифоническая ткань этой пьесы потребует серьёзной вдумчивой работы, умения передавать партнеру мелодию, сопровождение, пассаж, не разрывая при этом музыкальную ткань**.** Умелая педализация обеспечит не только "чистое" звучание, но и художественное слияние ансамблевых партий в единое целое. Гармоничная лирика «Дуэта» соответствует лучшим образцам романтической музыки XIX века.

6. Е. Медведовский. « Диксиленд». Фантазия-шутка на тему М.Иорданского «Чибис»

Современные дети часто не знают этой некогда популярной песни, которая была написана Михаилом Иорданским в 1947 году. Автор текста Антон Пришелец. Стоит познакомиться с полным текстом этой детской песенки:

У дороги чибис, у дороги чибис, он кричит, волнуется чудак:
«А скажите, чьи вы? А скажите, чьи вы? И зачем, зачем идёте вы сюда?»

Не кричи, крылатый, не тревожься зря ты: не войдём мы в твой зелёный сад.
Видишь - мы ребята, мы друзья пернатых, мы твоих, твоих не тронем чибисят.

Небо голубое, луг шумит травою - тут тропу любую выбирай!
Это нам с тобою всем нам дорогое - это наш родной, родной любимый край.

И когда цветёт он, и когда зовёт он, мы уходим в дальние пути.
По степным широтам, через речки бродом всю страну, страну нам хочется пройти!

Из истории создания песни известно, что автор стремился передать в музыке и мелкие шажки чибисят в траве, и радостный танец птицы, и яркость солнечного утра. Получилась весёлая эстрадно- танцевальная песенка. Фантазия-шутка Е.Медведовского написана в форме джазовых вариаций, с яркими синкопами, акцентами, форшлагами. Важно, чтобы основная тема песни легко определялась в каждом проведении.

7. Джо Хисаиши. «Карусель жизни». Вальс из м/ф «Шагающий замок Хоула»

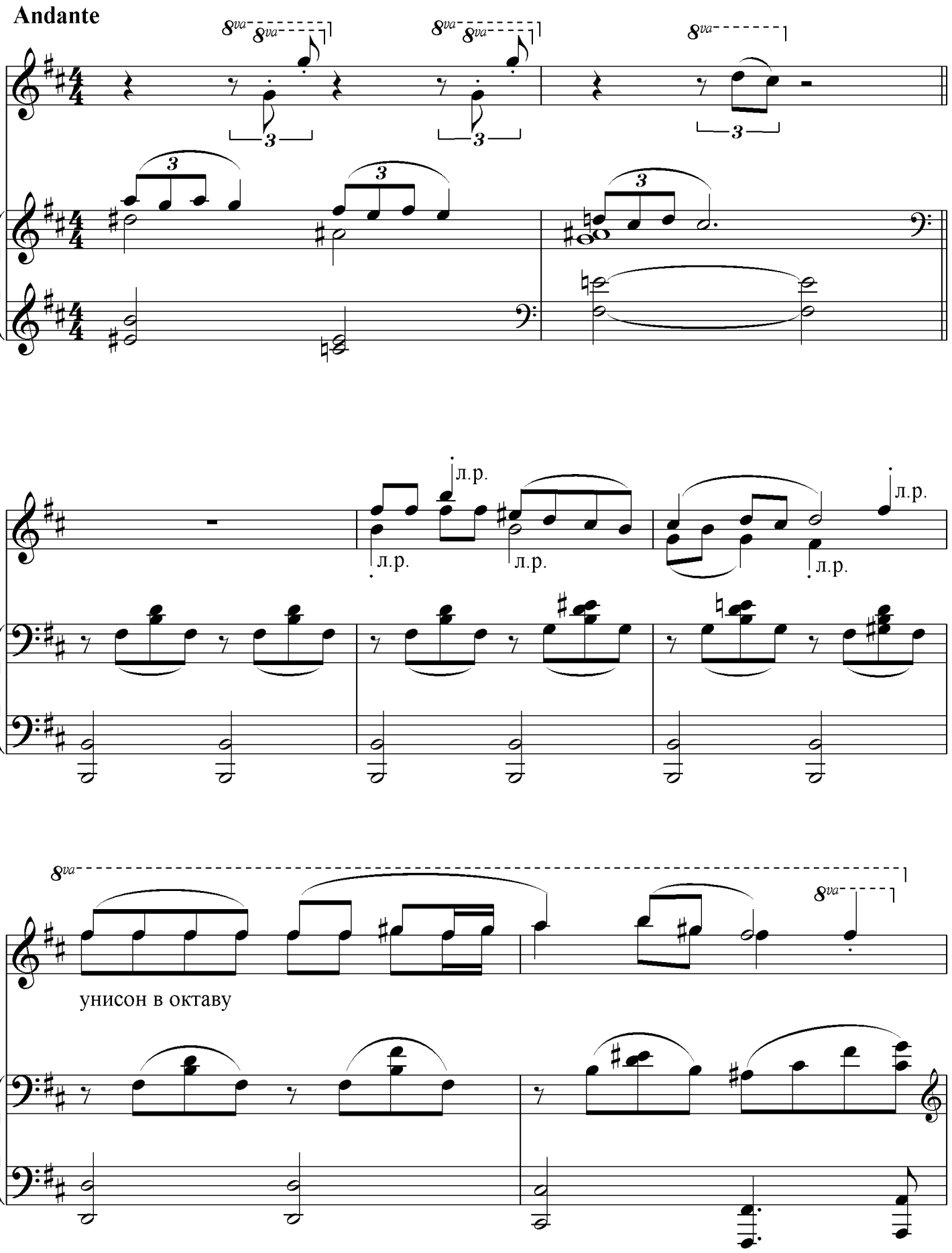
Джо Хисаиши – один из самых известных и влиятельных композиторов японской киноиндустрии, написавший музыку почти ко всем анимационным фильмам режиссёра Хаяо Миядзаки. В 2006 году он получил награду «За Лучшую Музыку» от Ассоциации Кинокритиков Лос-Анджелеса за музыку к «Шагающему Замку Хоула». Трогательная, проникновенная музыка японского композитора Дзё Хисаиси (так звучит псевдоним на японском языке, настоящее имя Мамору Фудзисава) никого не оставит равнодушным. Фортепианное переложение было сделано на основе авторской оркестровой партитуры. Романтические и импрессионистические черты киномузыки Хисаиши создают образ человеческой души, сложной в своей невероятной простоте. Фортепиано, являясь одним из наиболее рельефных, индивидуальных по звучанию инструментов, в полной мере отражает глубину переживаний человека. Именно поэтому Хисаиши так часто применяет фортепиано в музыкальных иллюстрациях к фильмам. Гибкость, рафинированность мелодики, богатство гармонии, масштабность и панорамность фактуры позволяют создать завораживающе прекрасную музыкальную картину.

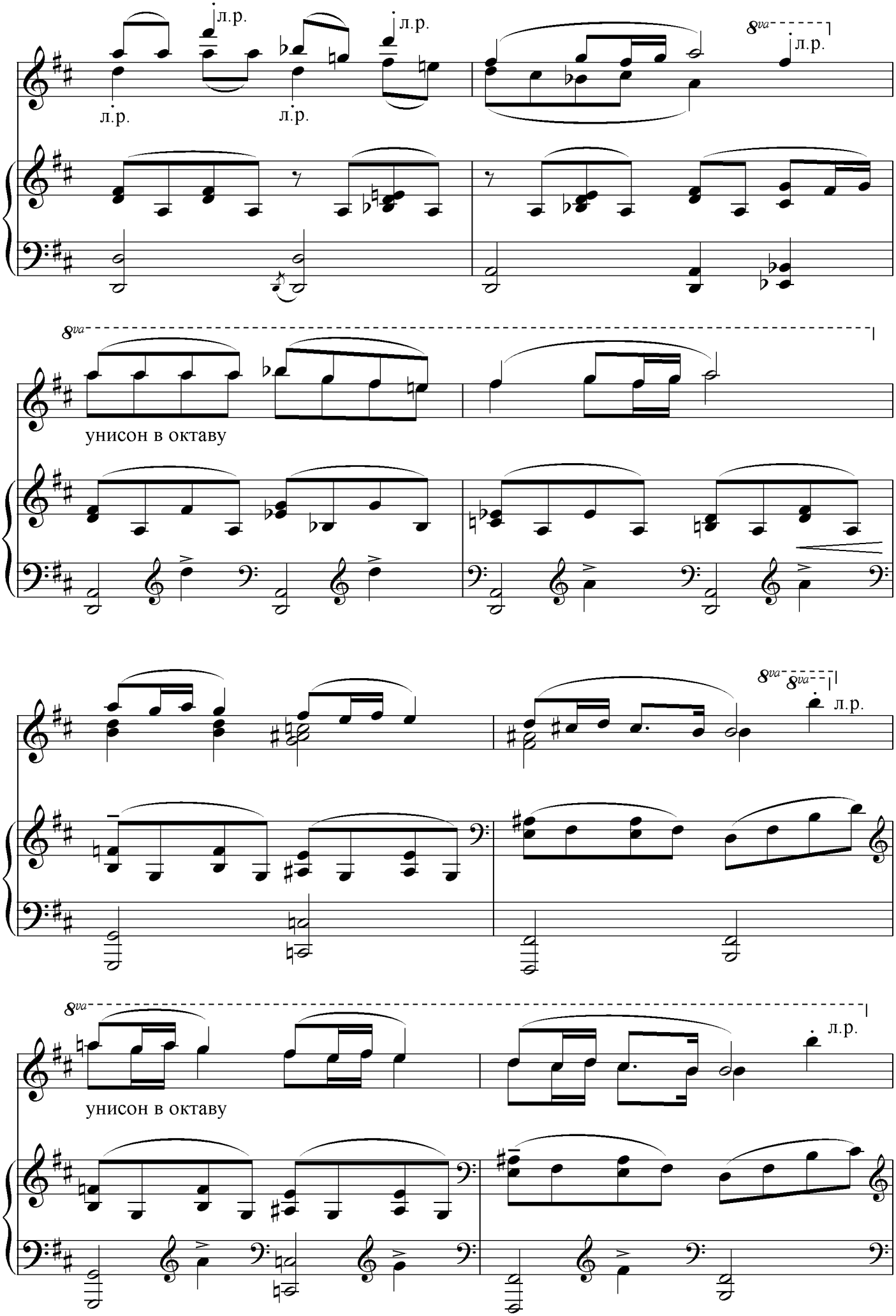
8. В.Коровицын. «Балаганчик»

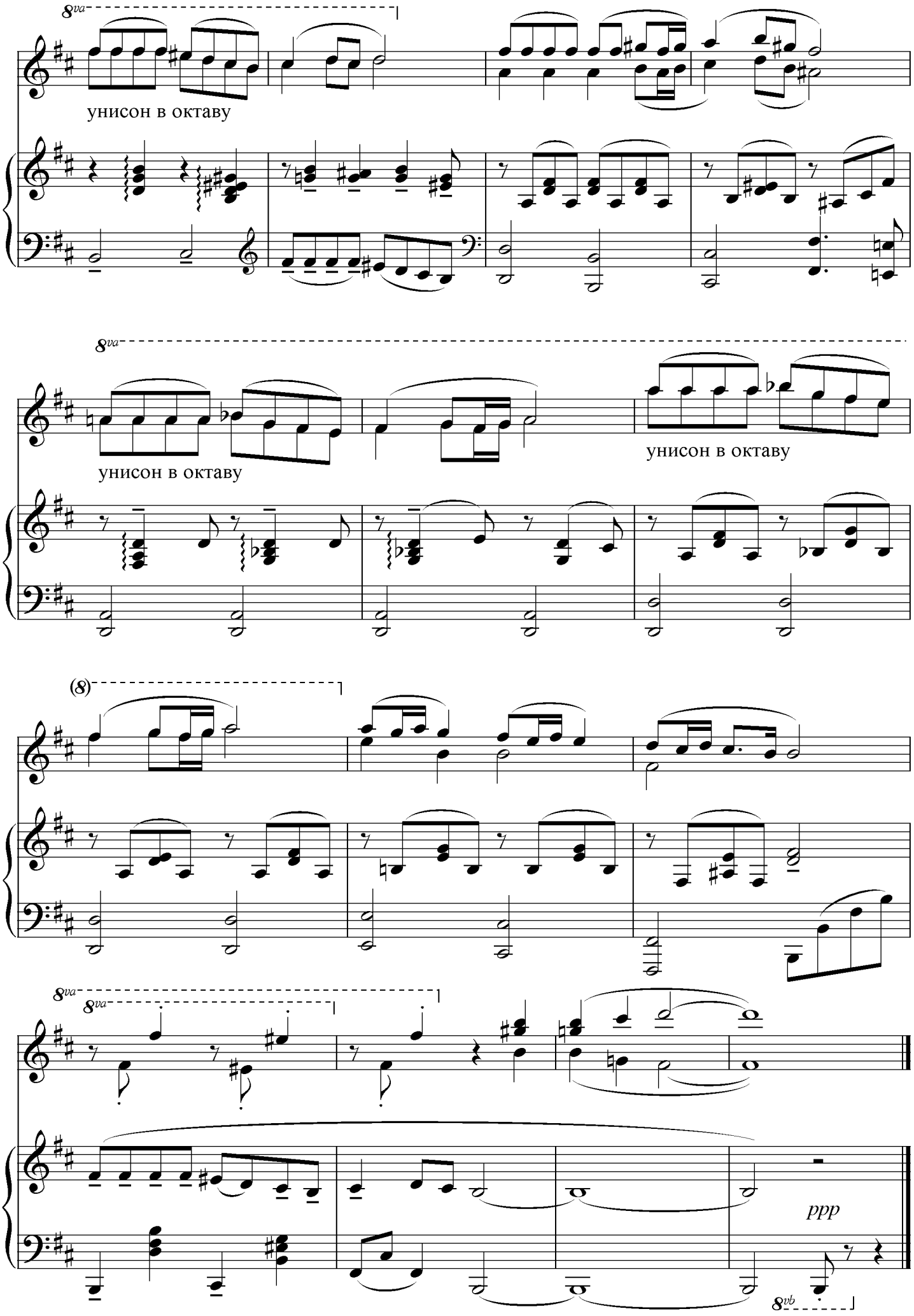
Композитор Владимир Коровицын родился в Великом Новгороде в 1955 году. Выпускник Новгородского музыкального училища, с отличием окончил Ленинградскую консерваторию имени Н.А.Римкского-Корсакова, лауреат Международных конкурсов, член Союза композиторов России. Лауреат конкурсов "Melody competition" (Стокгольм, 1992) и «Весна романса» (Санкт-Петербург, 2000) в композиторских номинациях. В настоящее время живет в родном городе. Музыка Владимира Коровицына отличается особой мелодичностью, современностью интонаций, тонкой, благородной гармонизацией, изысканной пианистичностью фактуры. Динамичная и стремительная по движению пьеса написана острым языком современной музыки. Бубенцовая звонкость и фанфарная оркестровость напоминают праздничный цирковой марш-парад по улицам города. Пьеса насыщена яркими звуковыми эффектами, акцентами, форшлагами; полна динамических, регистровых контрастов и требует хороших пианистических реакций для исполнения в быстром темпе. Яркая, переменчивая жизнь странствующих цирковых артистов отражается в быстрой смене эпизодов, где соседствуют радость и печаль, любовь и страдание, скитания и парадная торжественность цирковых представлений.

Колыбельная

Н.Ниязи



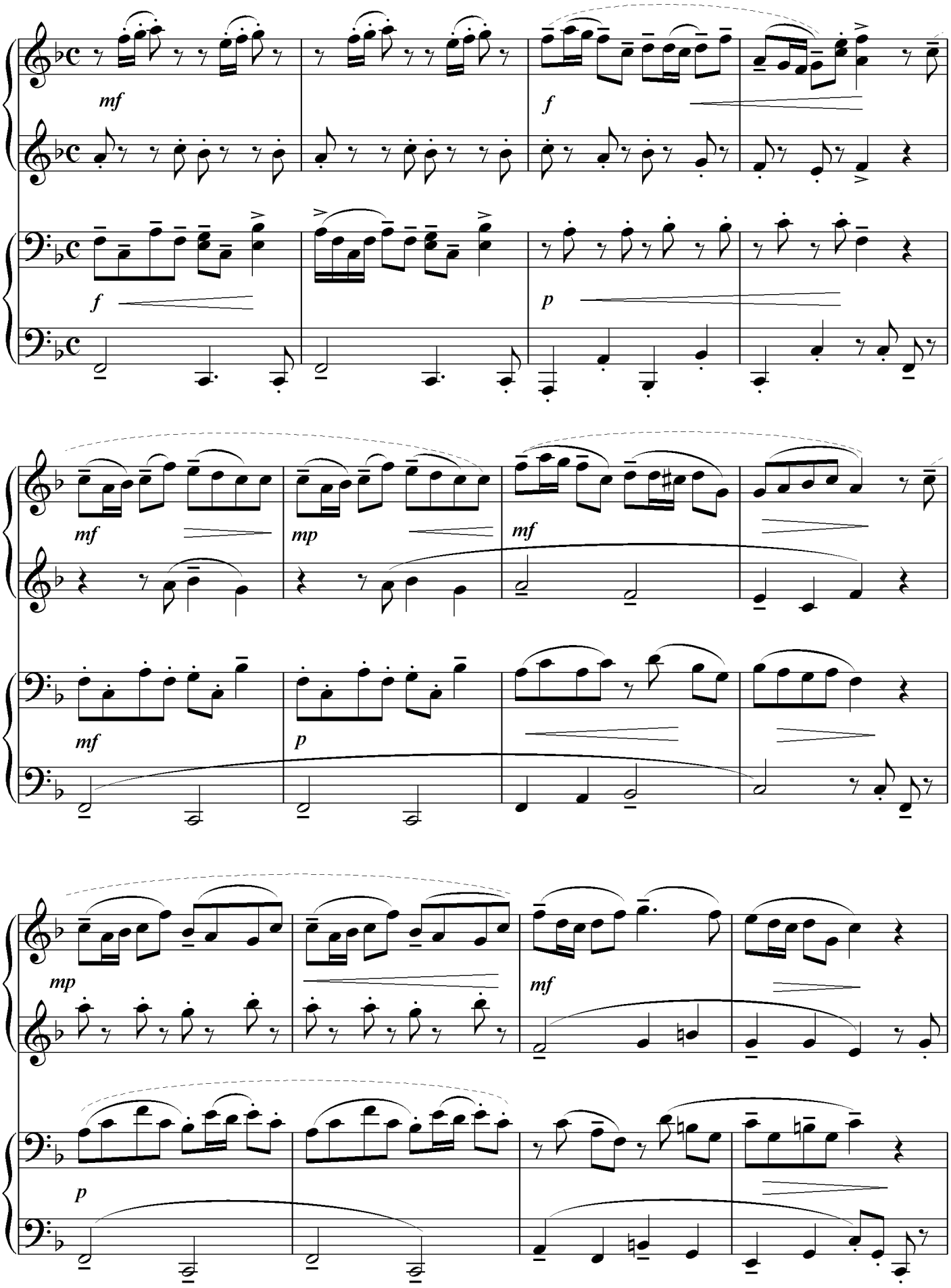

л.р.
л.р.
л.р.
л.р.
8va
л.р.
8va
унисон в октаву
8va
8va
л.р.
8va
л.р.
унисон в октаву

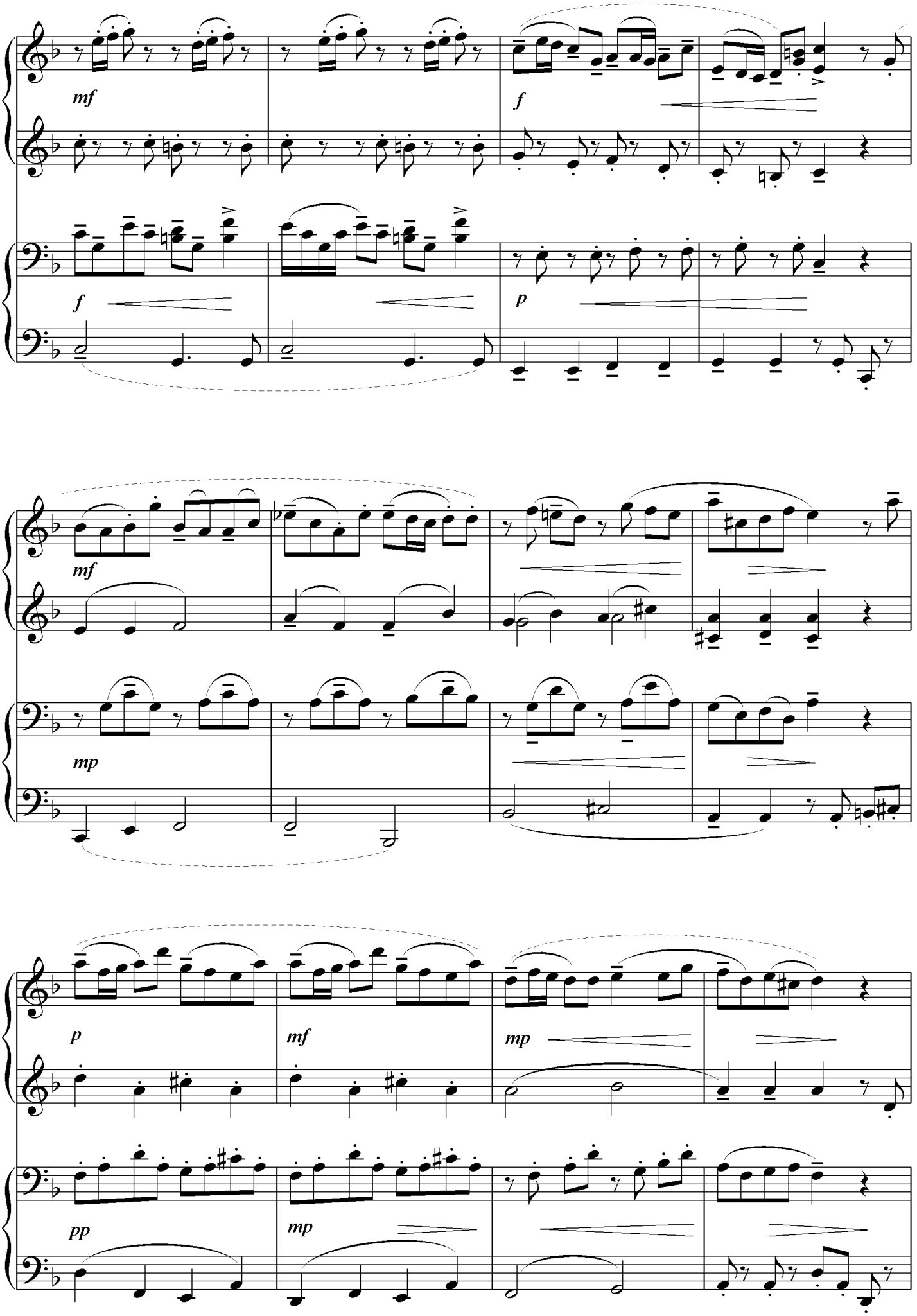

8va
унисон в октаву
8va
унисон в октаву
унисон в октаву
(8)
8va
8va
ppp
8vb

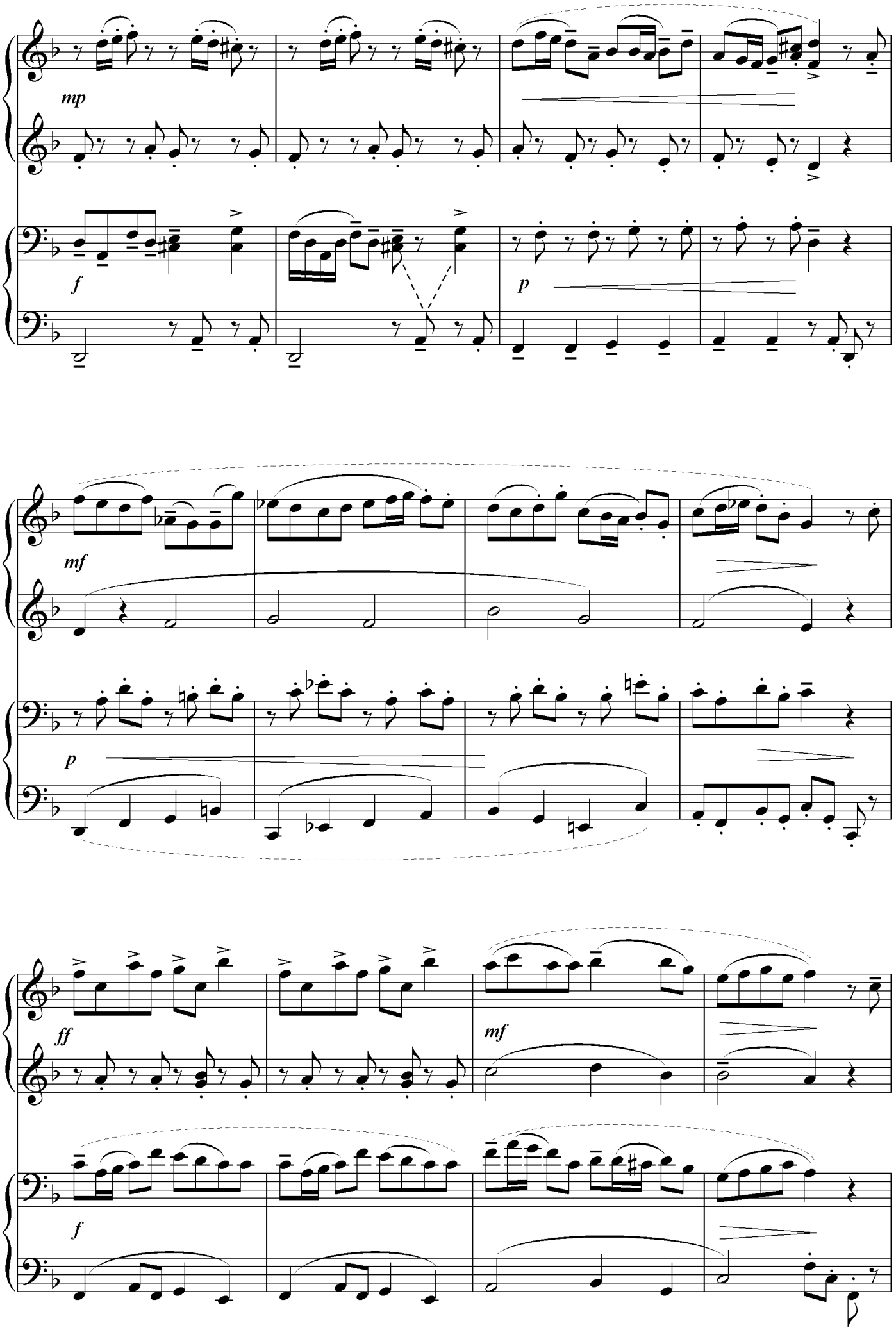
Ария

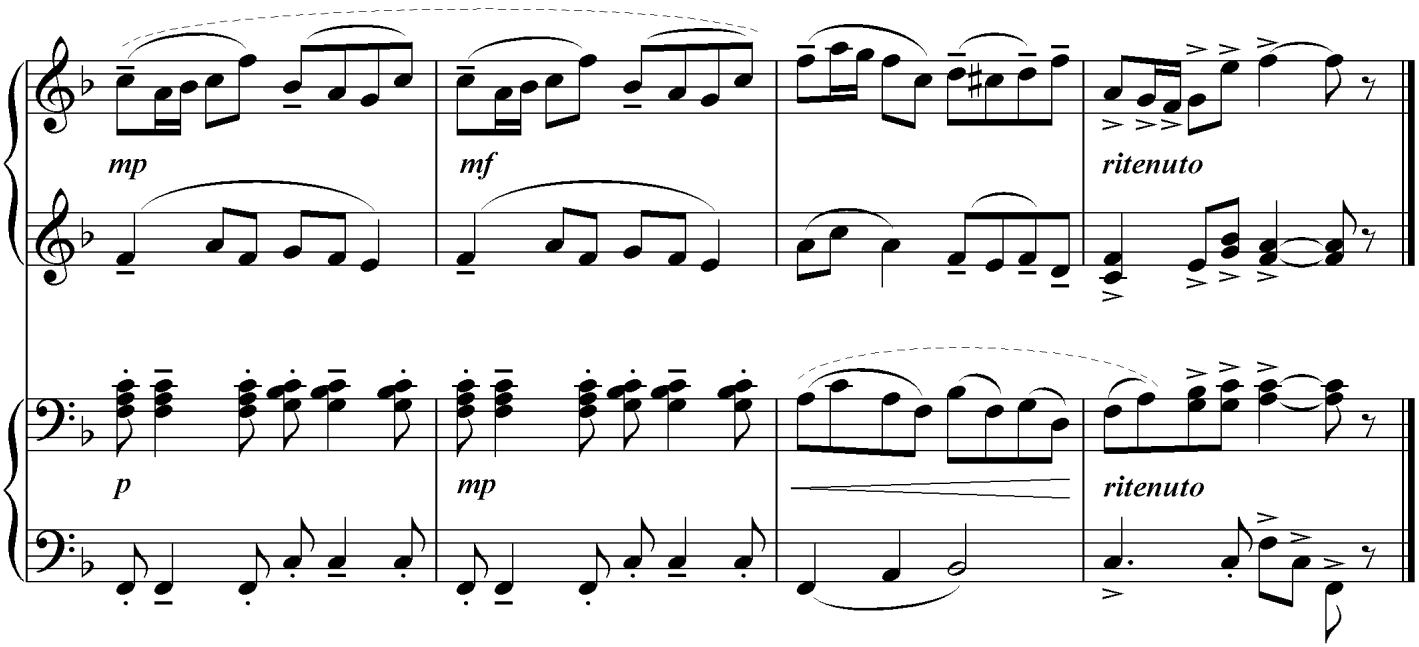
из кантаты № 68

И.С.Бах




mf
f
f
p
mf
mp
p
mf
mp
pp
mp


mp
f
p
mf
p
ff
mf
f

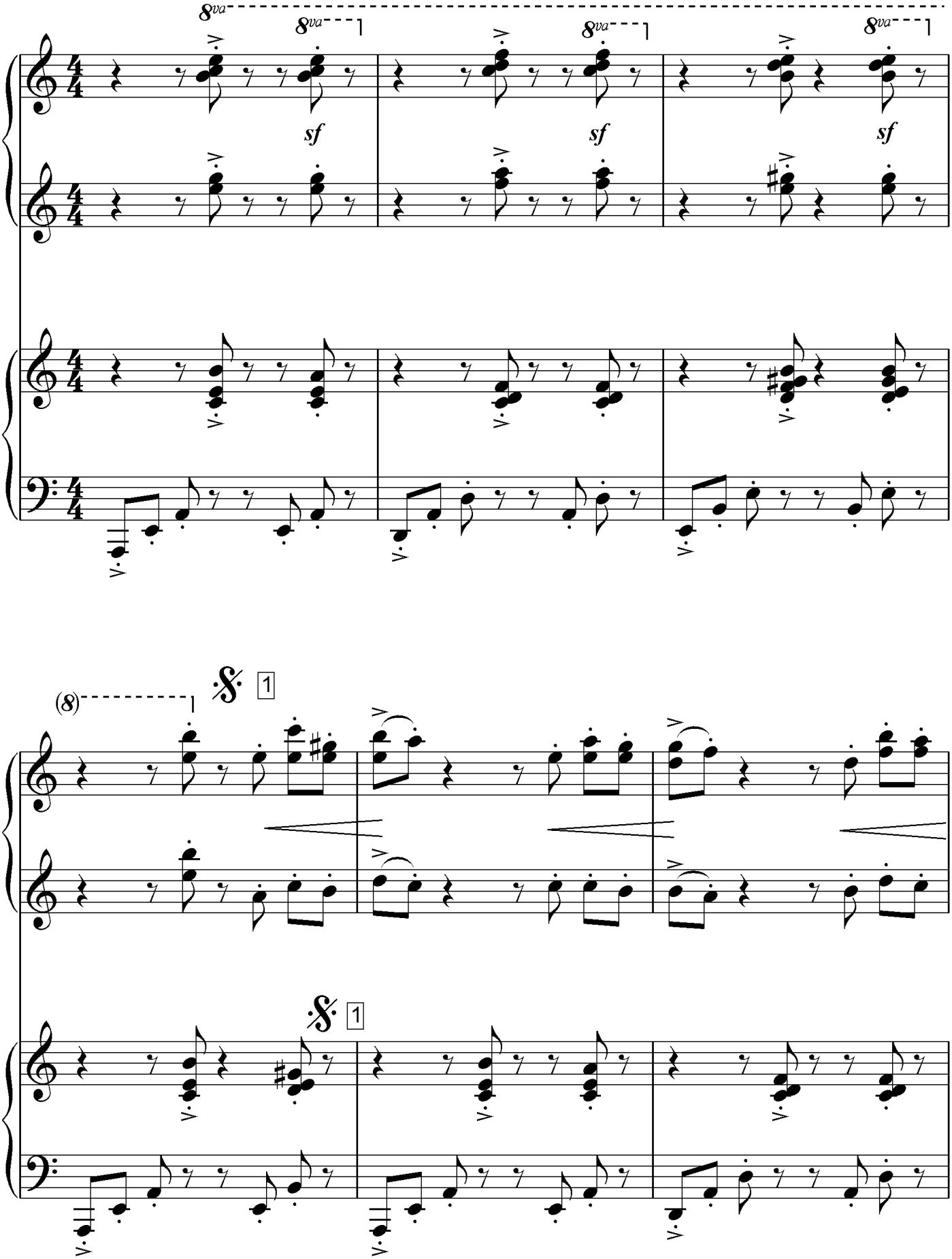

mp
mf
ritenuto
p
mp
ritenuto

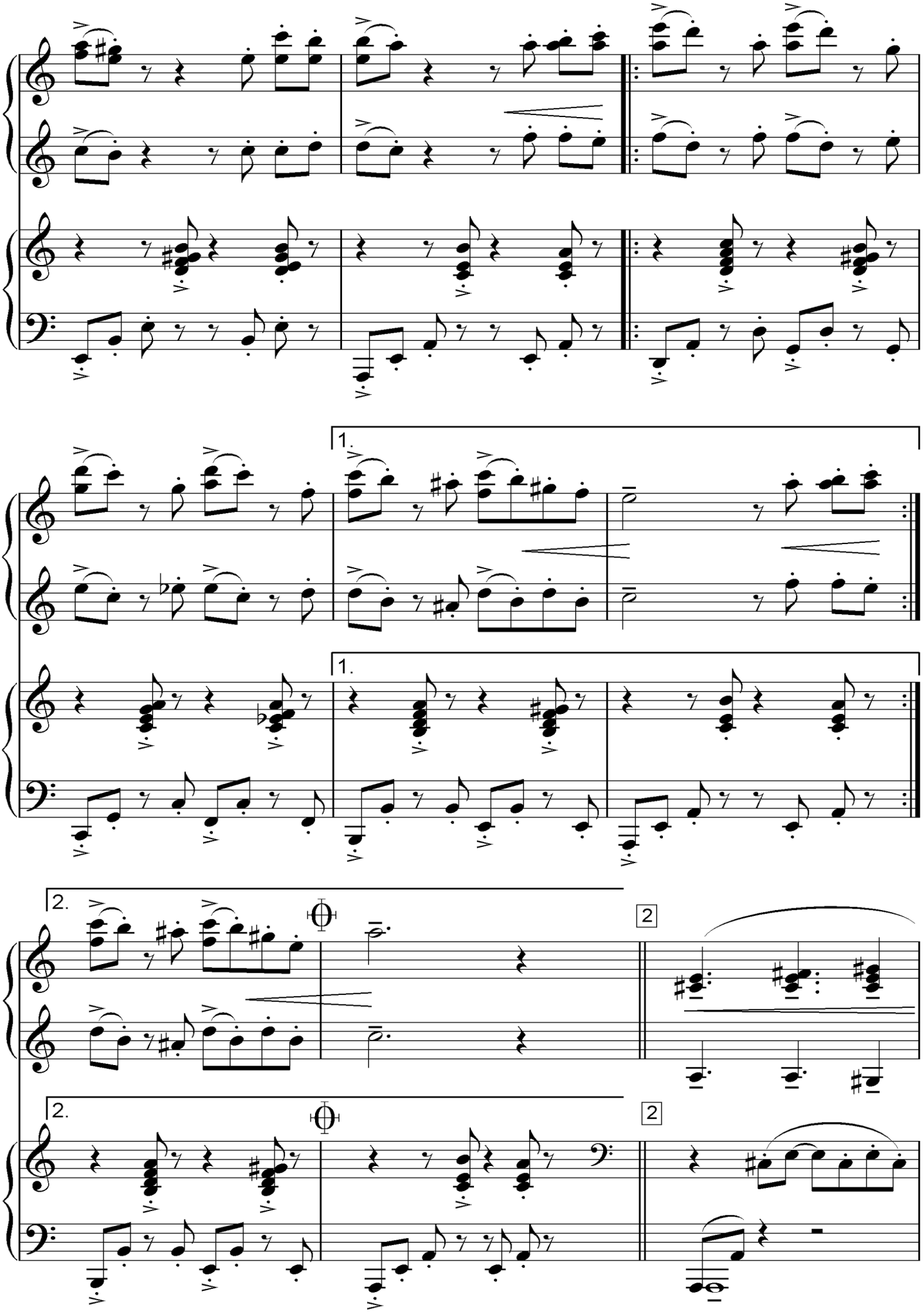
ИГРУШКА

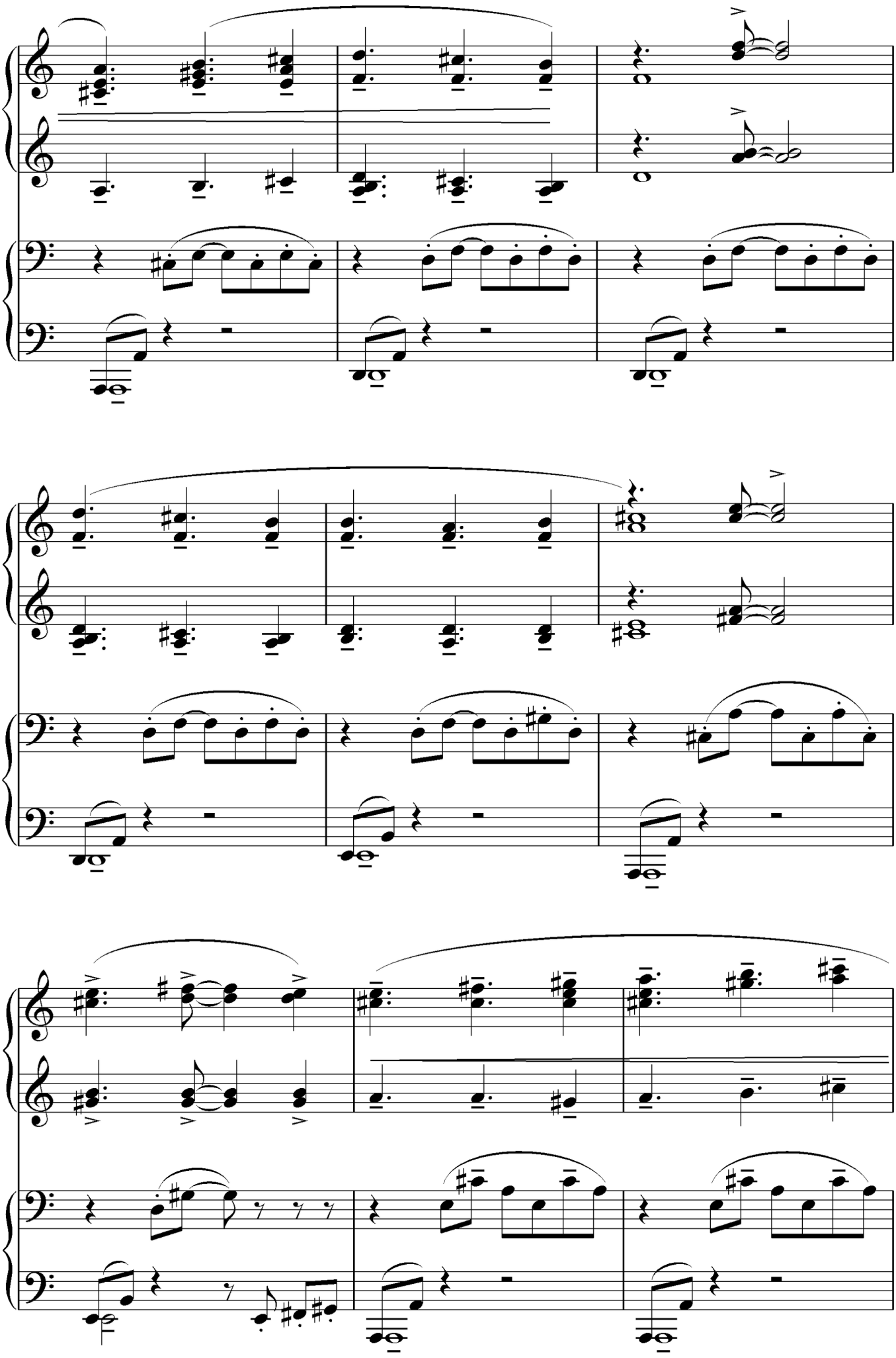
из к/ф "Игрушка"

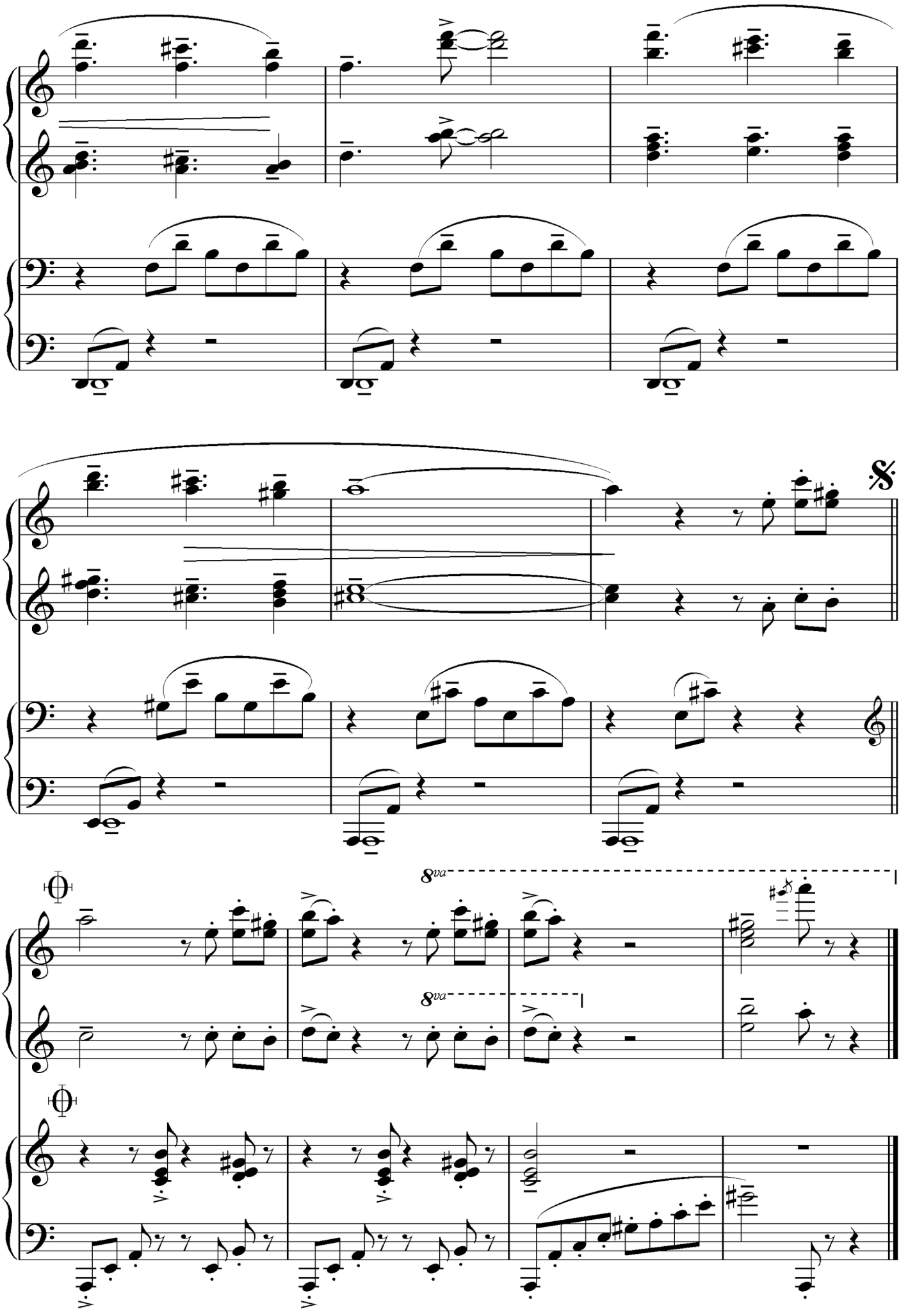
Легко, звонко, игриво

В.Косма




1.
1.
2.
2.
2
2

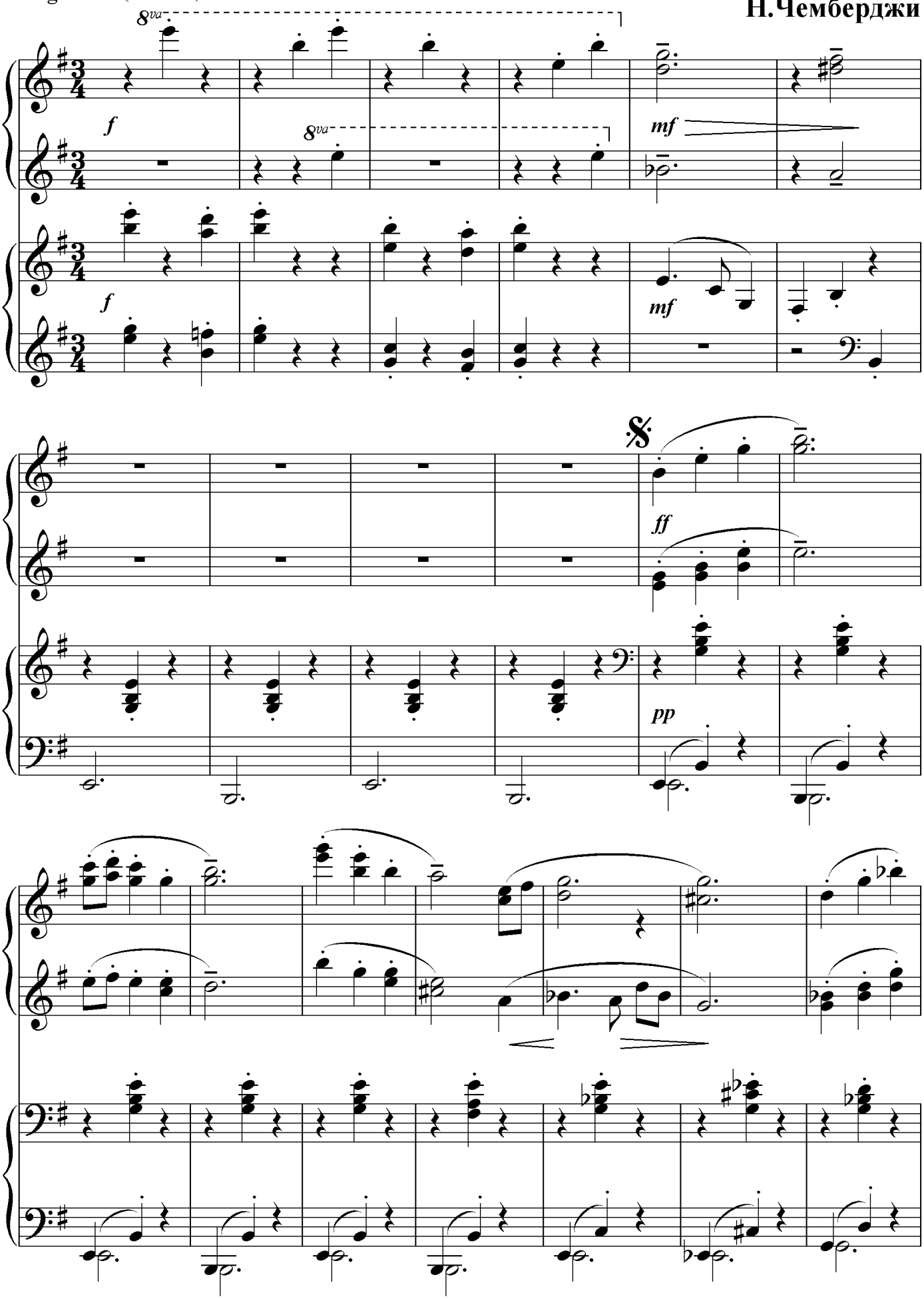


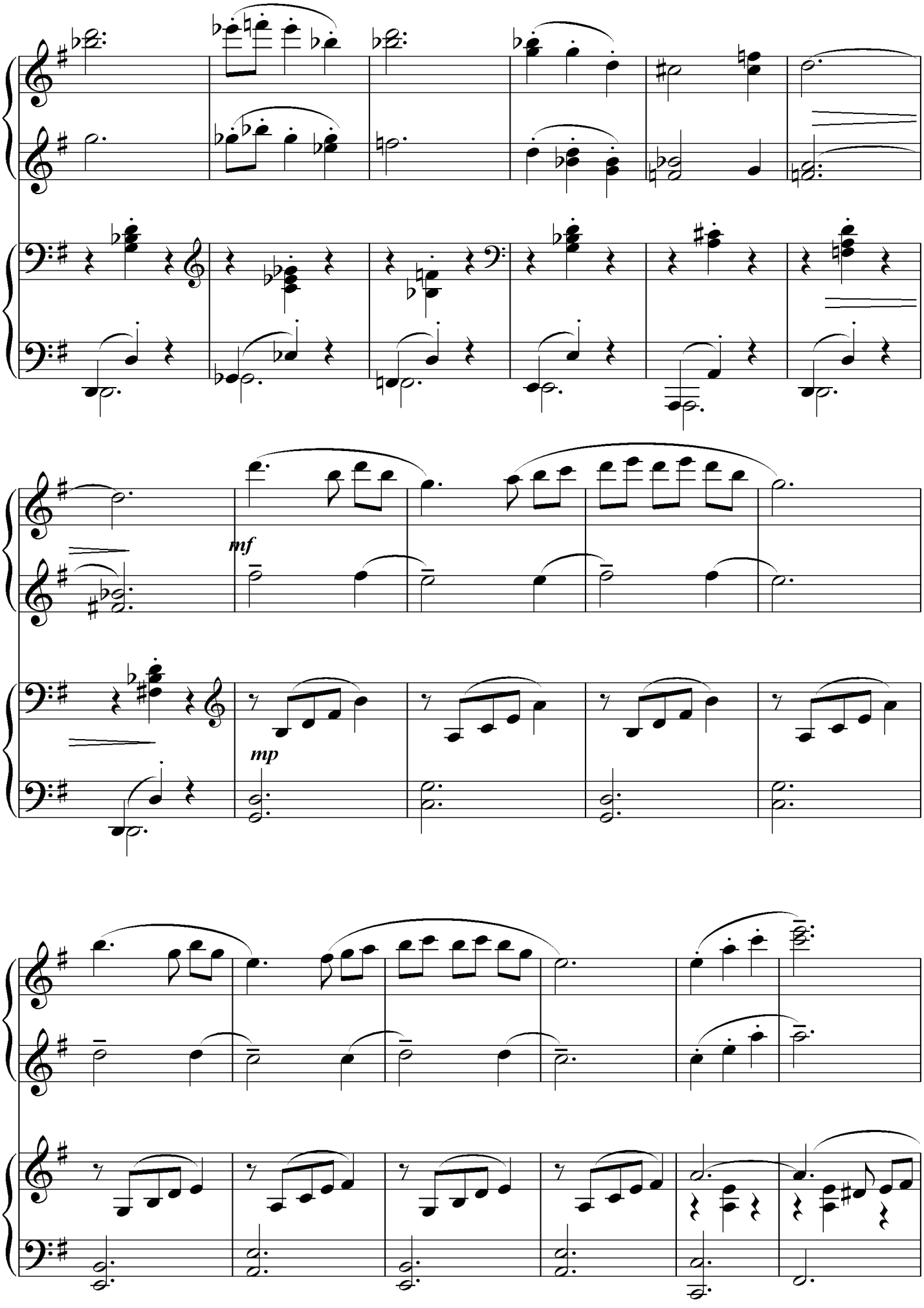

8va
8va

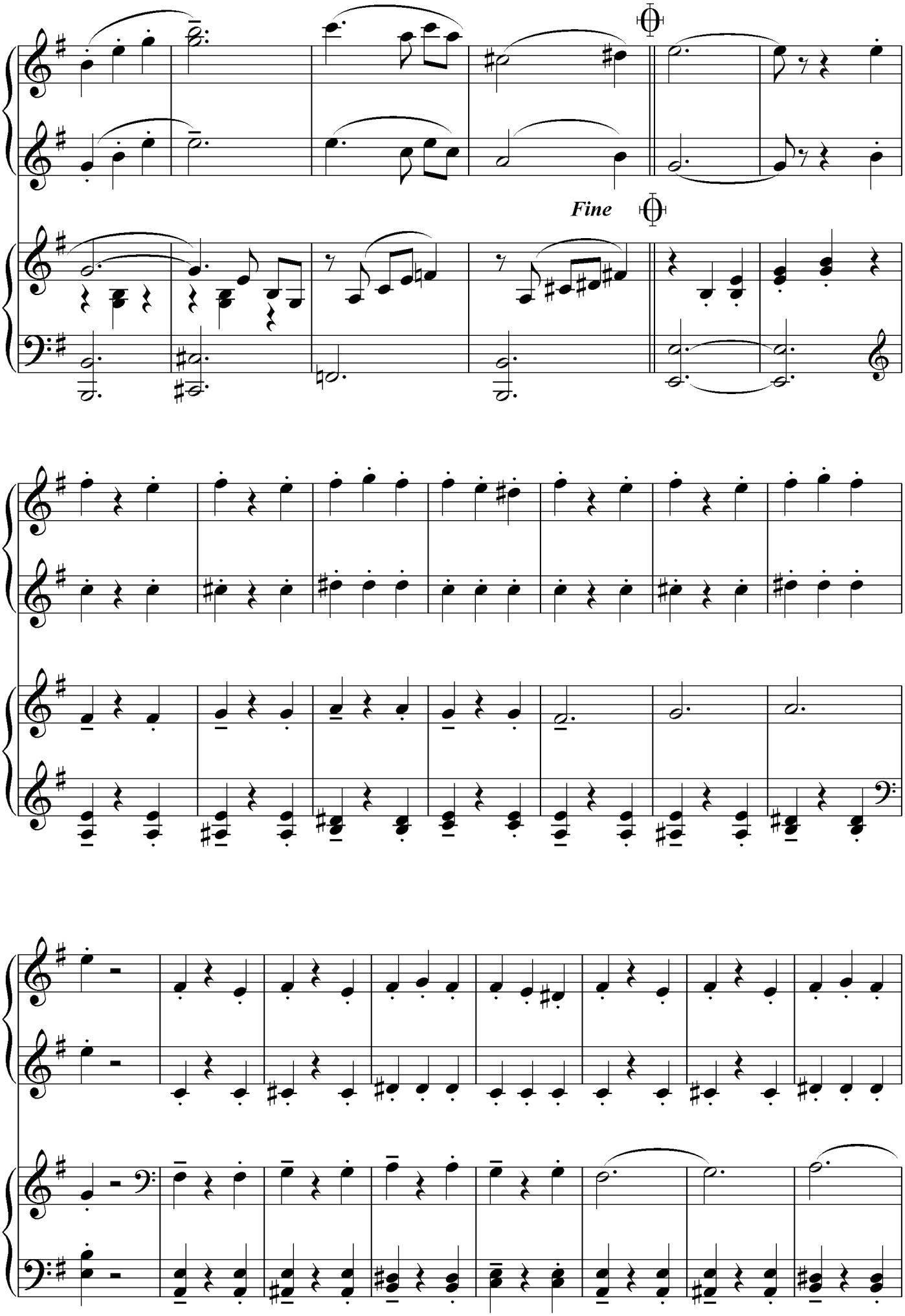
Снегурочка

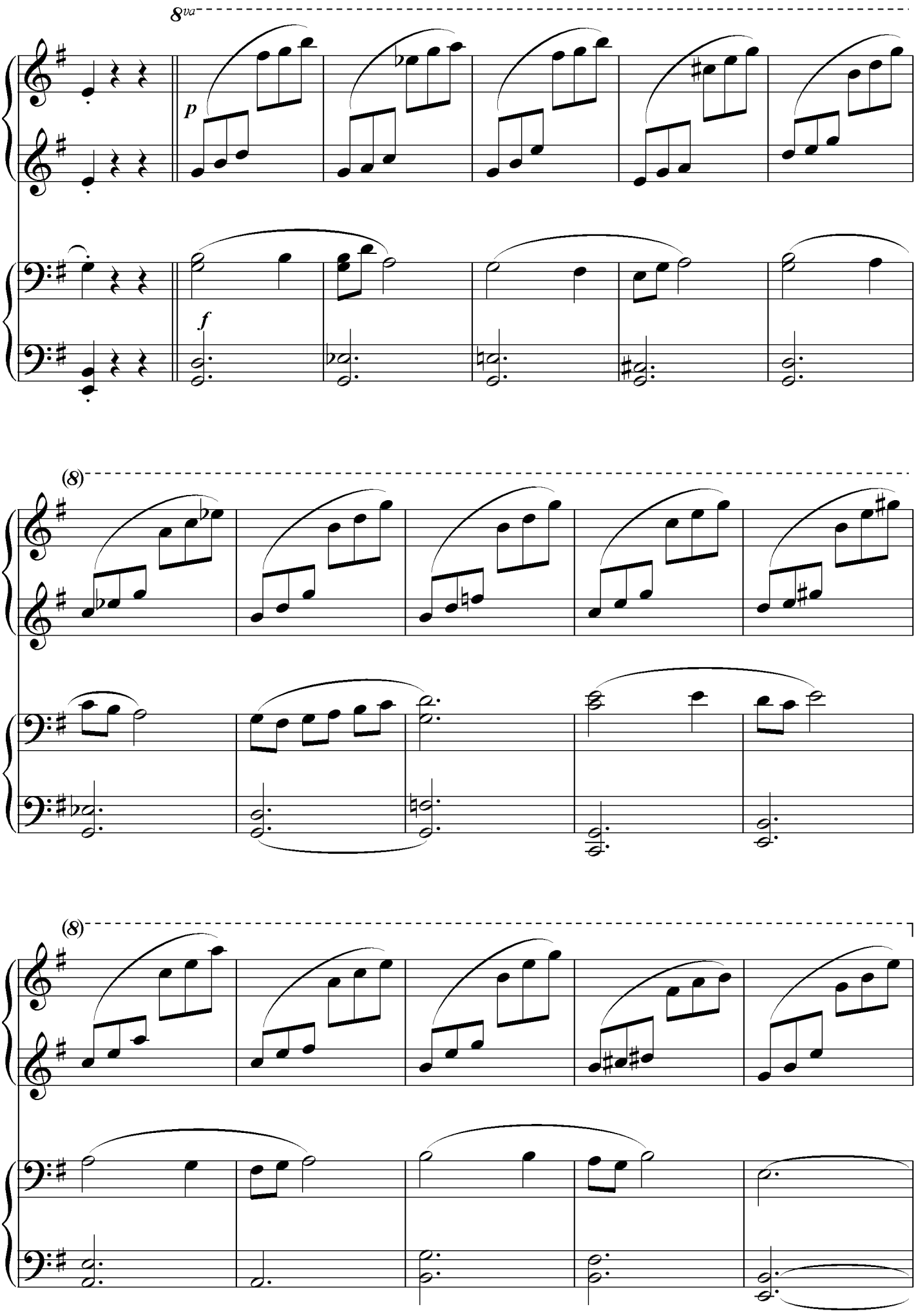
Allegretto (♩ = 300)

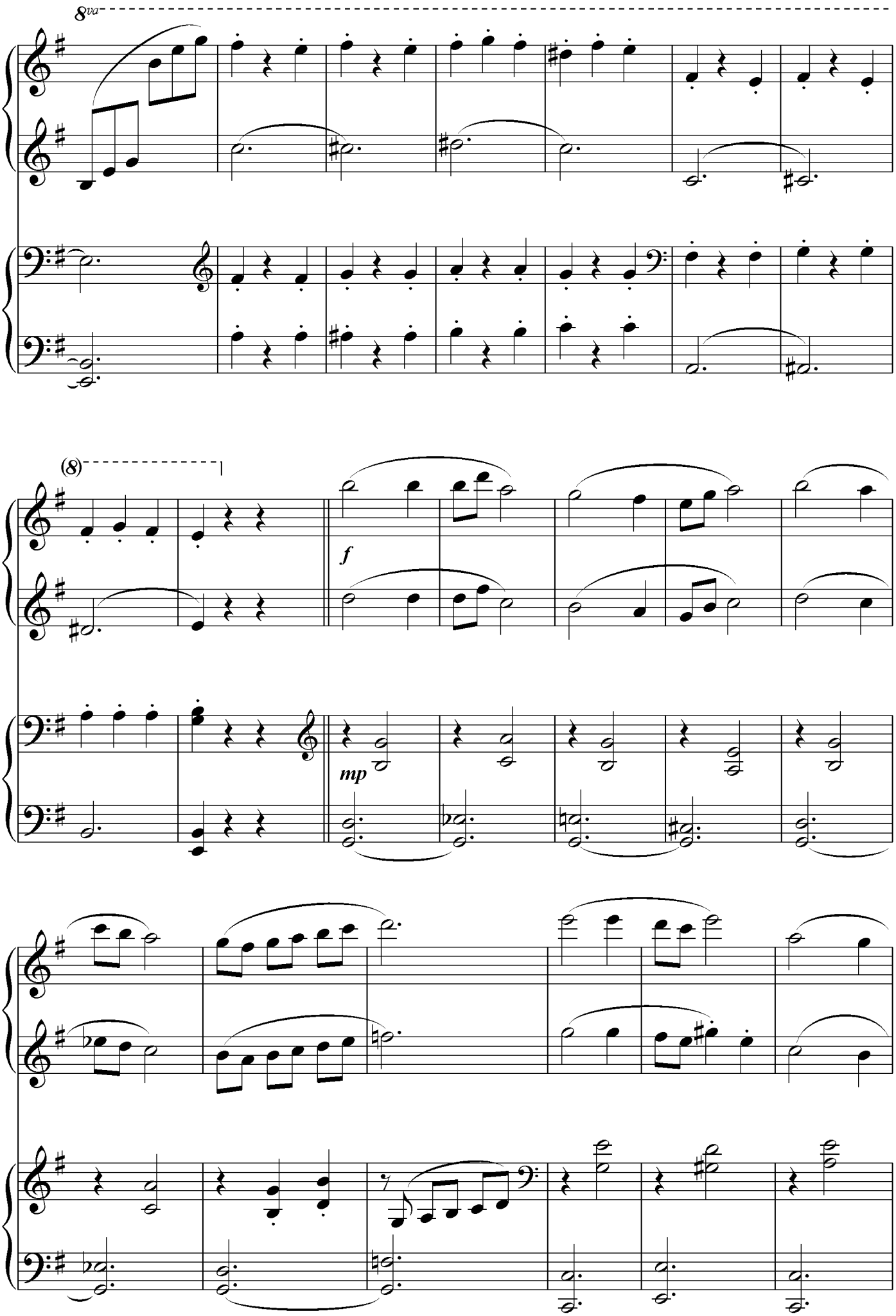
Н.Чемберджи

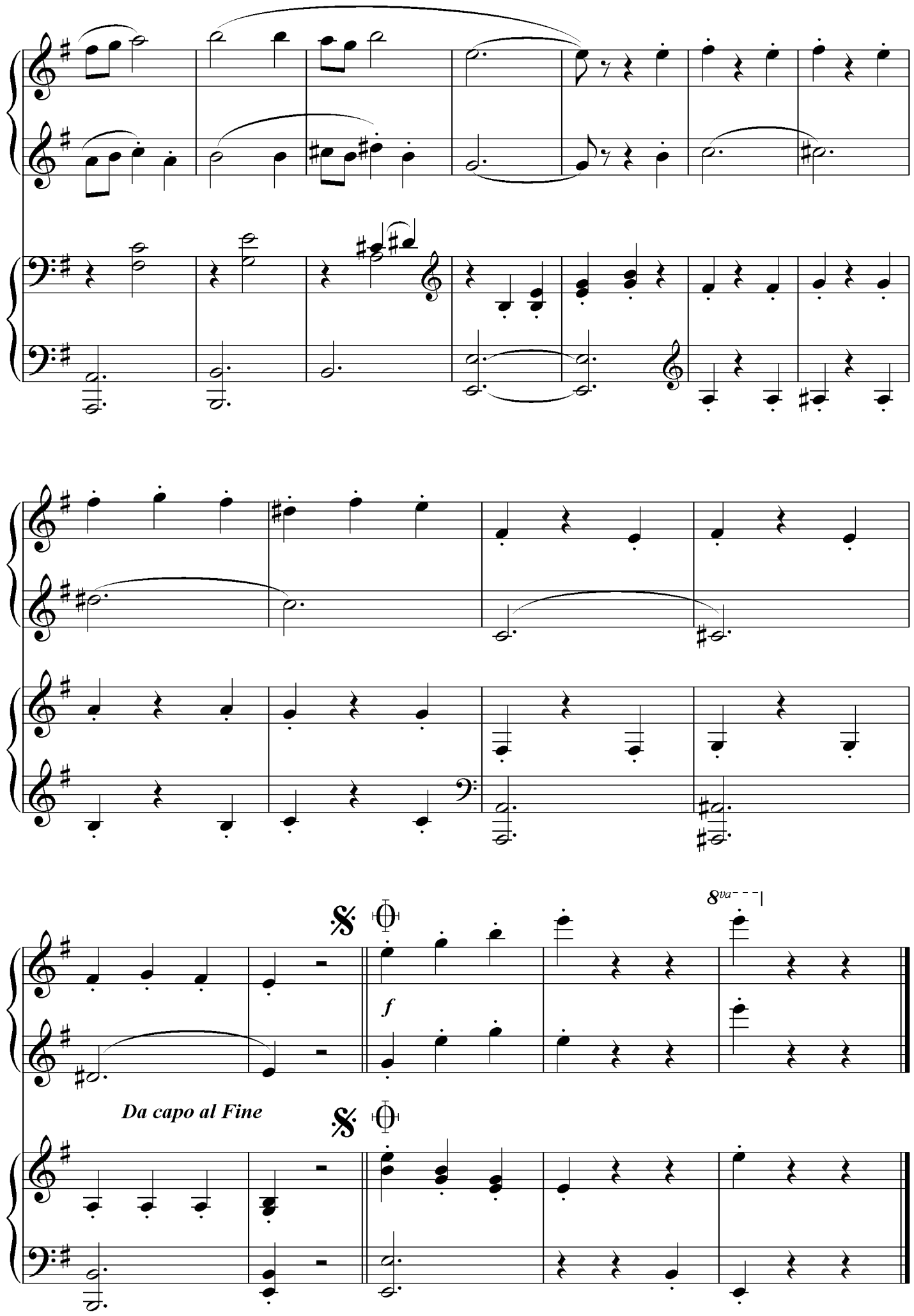



mf
mp


Fine


8va
p
f
(8)
(8)


8va
(8)
f
mp

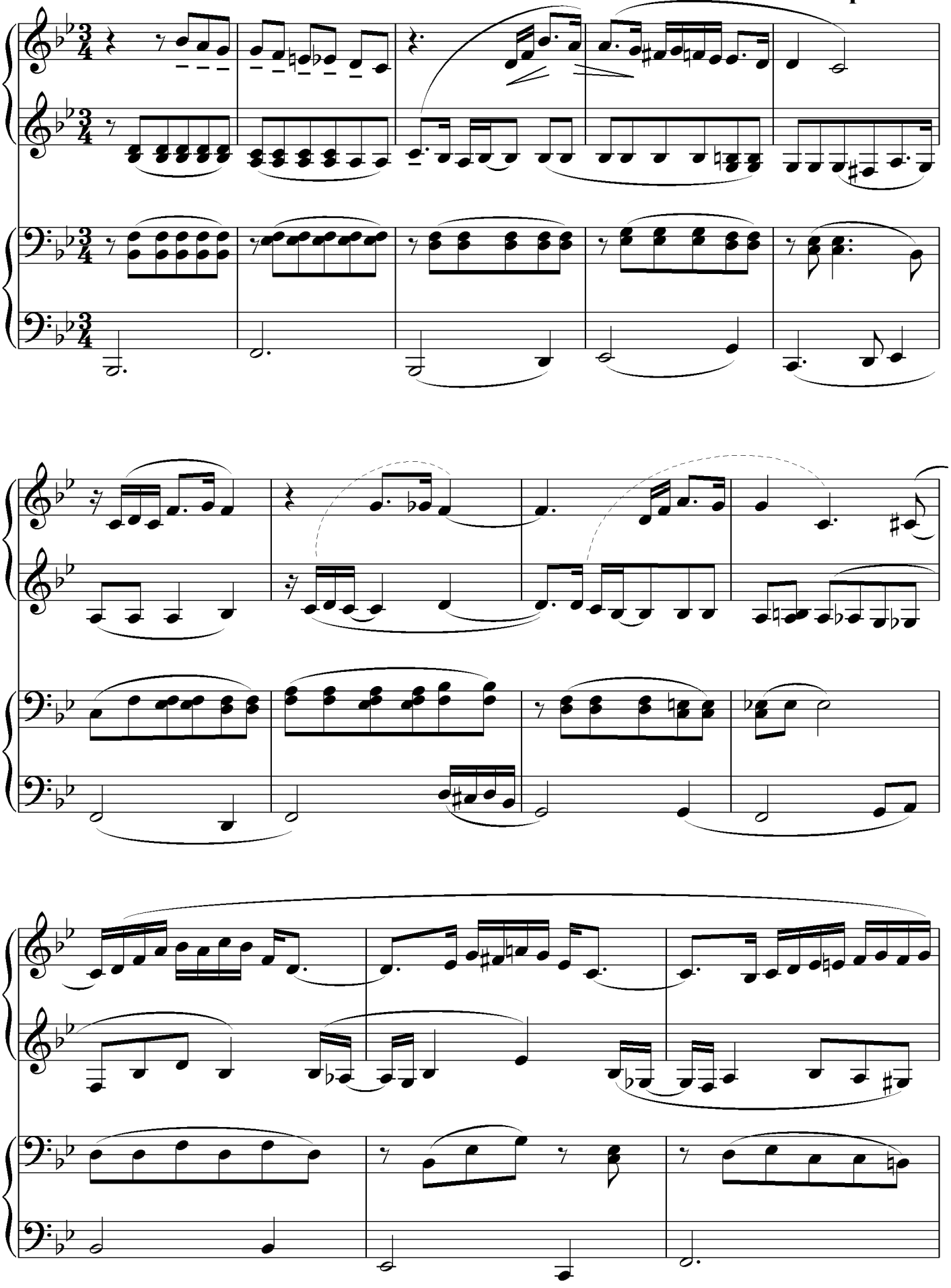

8va
f
Da capo al Fine

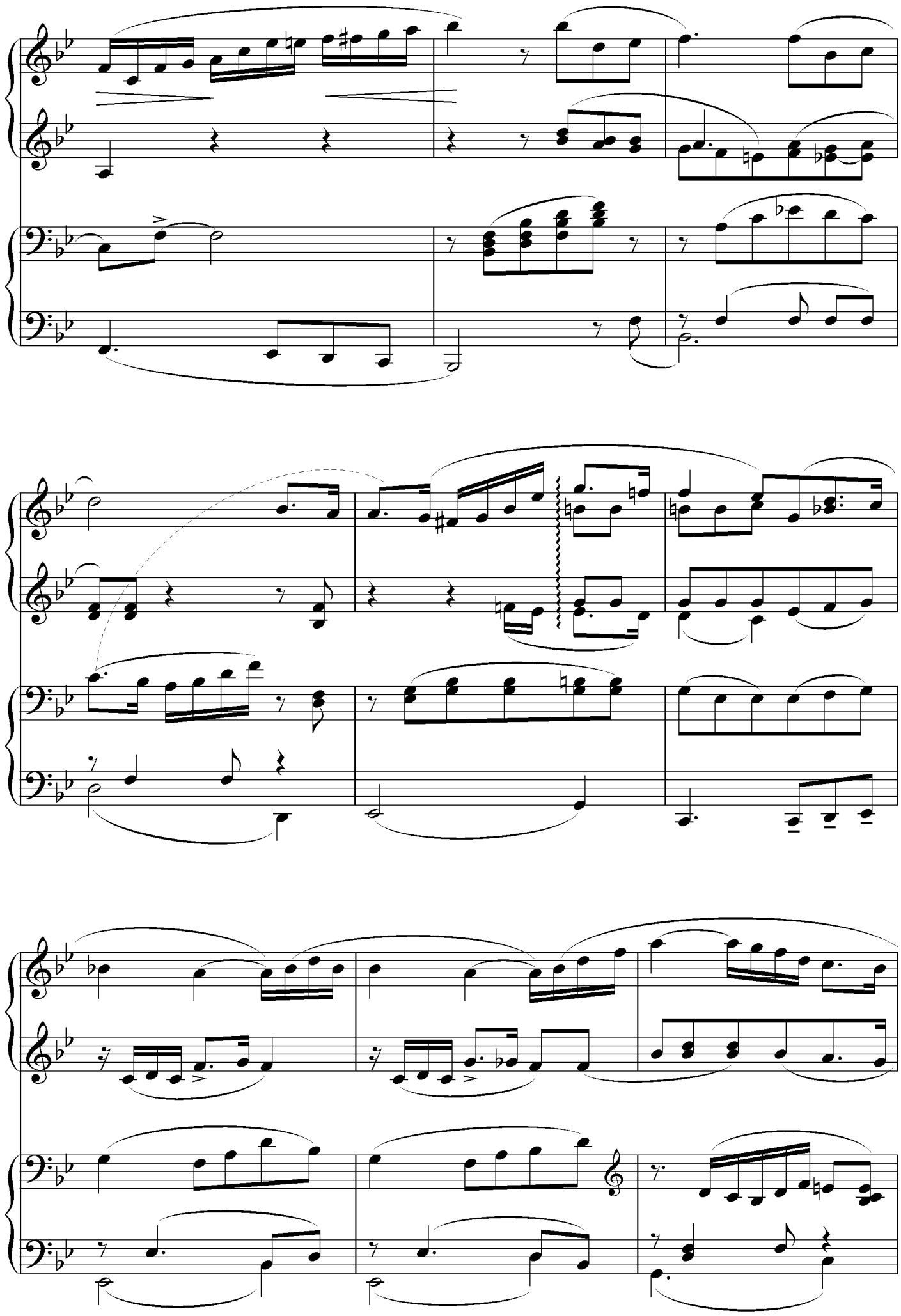
Дуэт

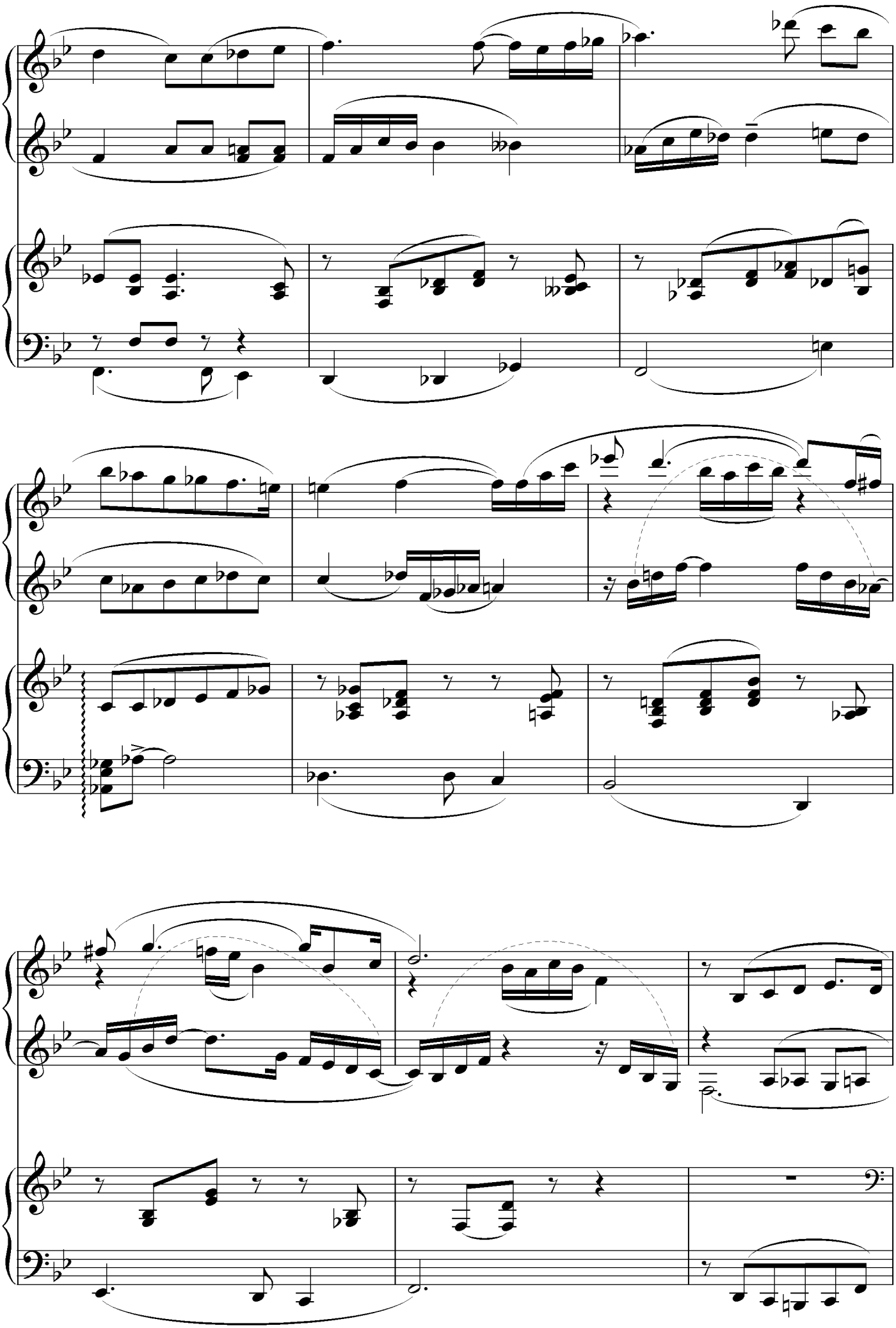
М.Мошковский

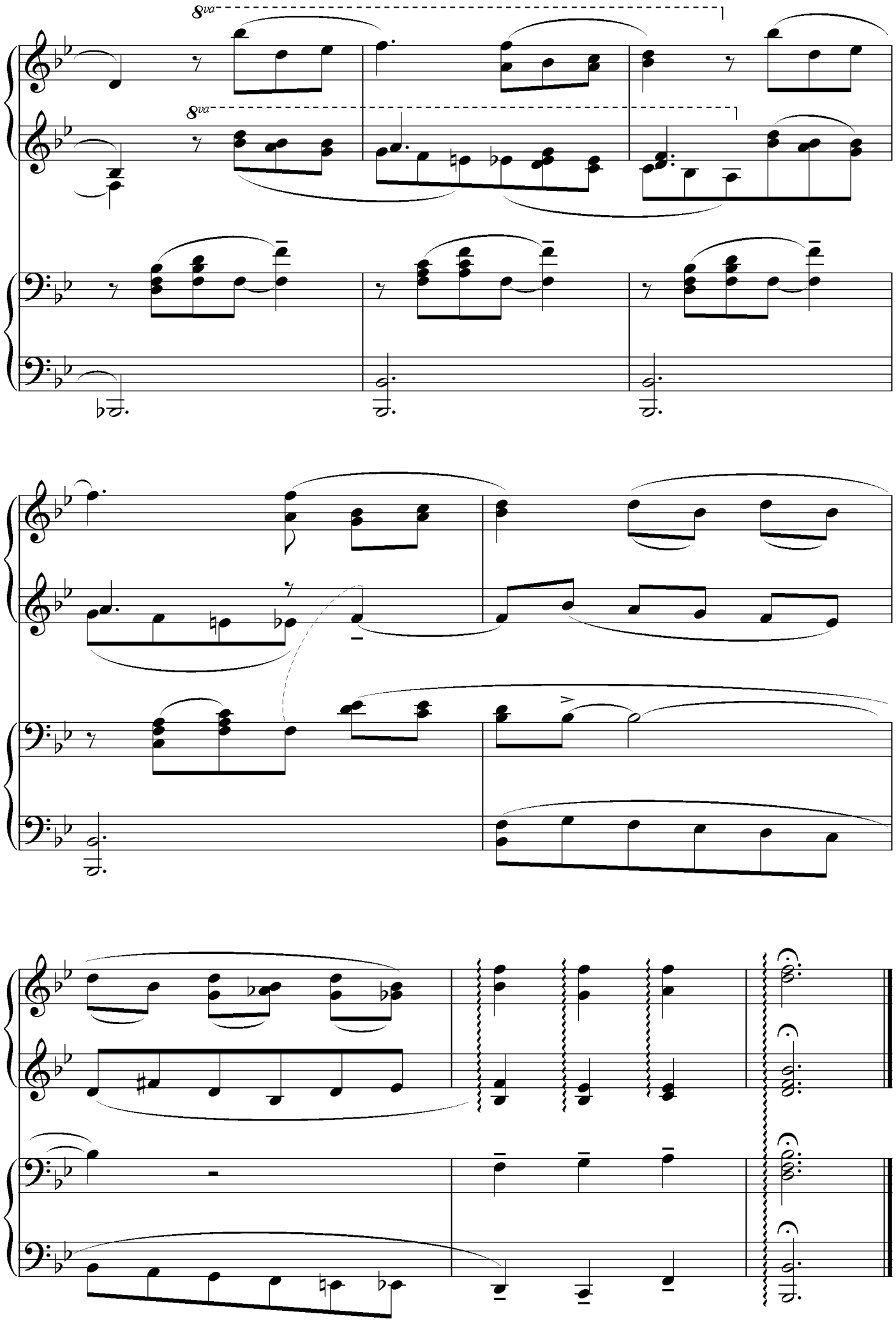
ор.52№3

Andante espressivo







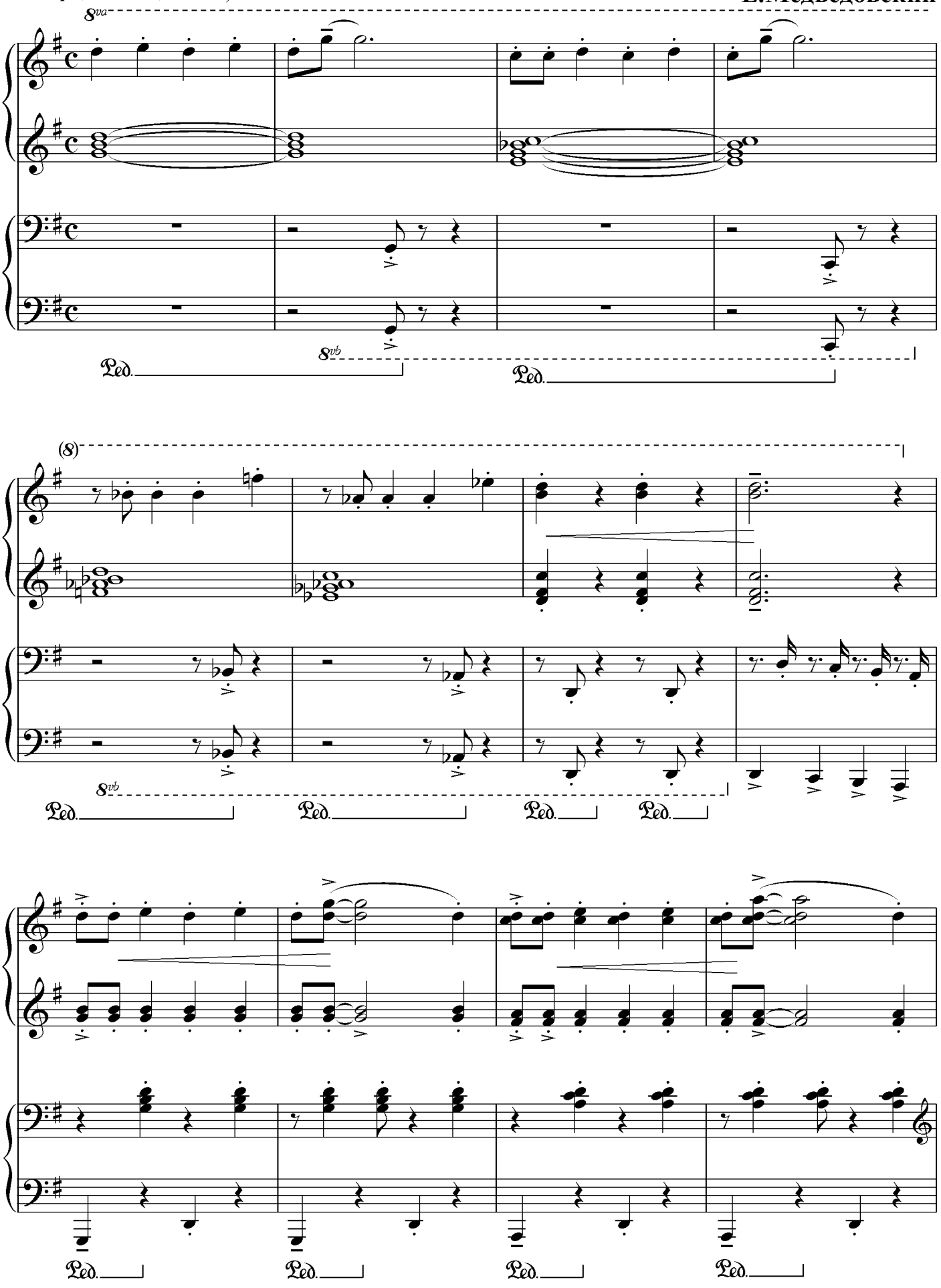

8va
8va

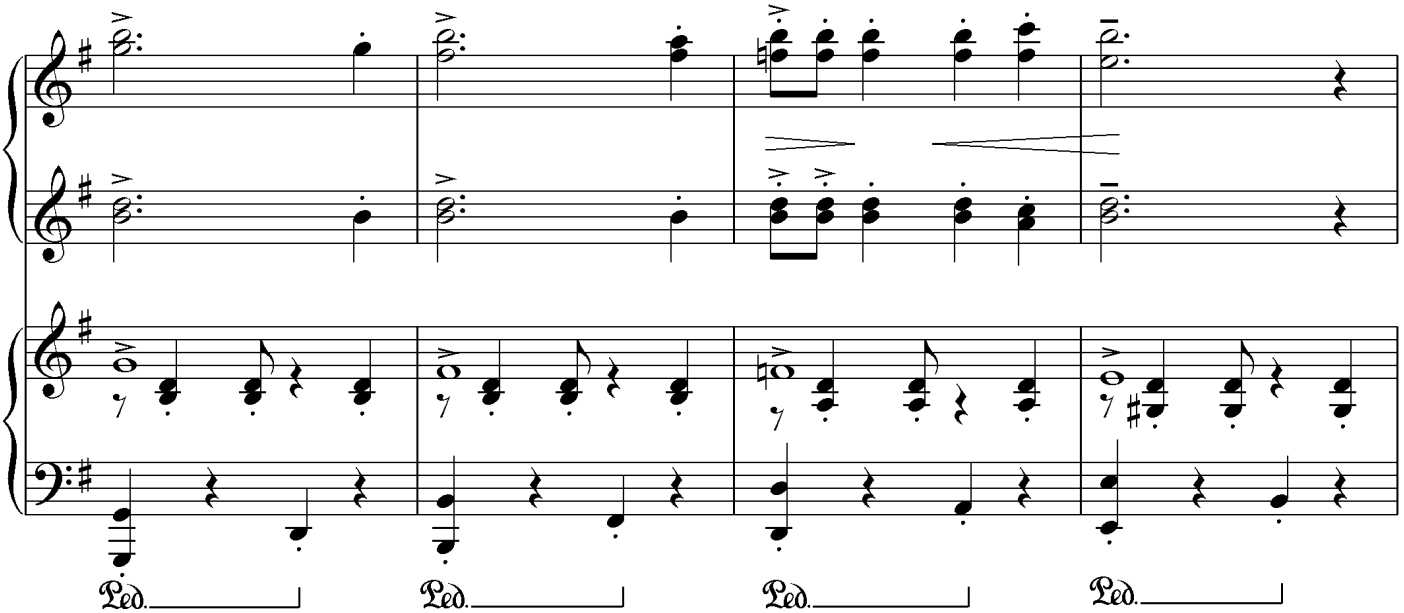
Вместо диксиленда

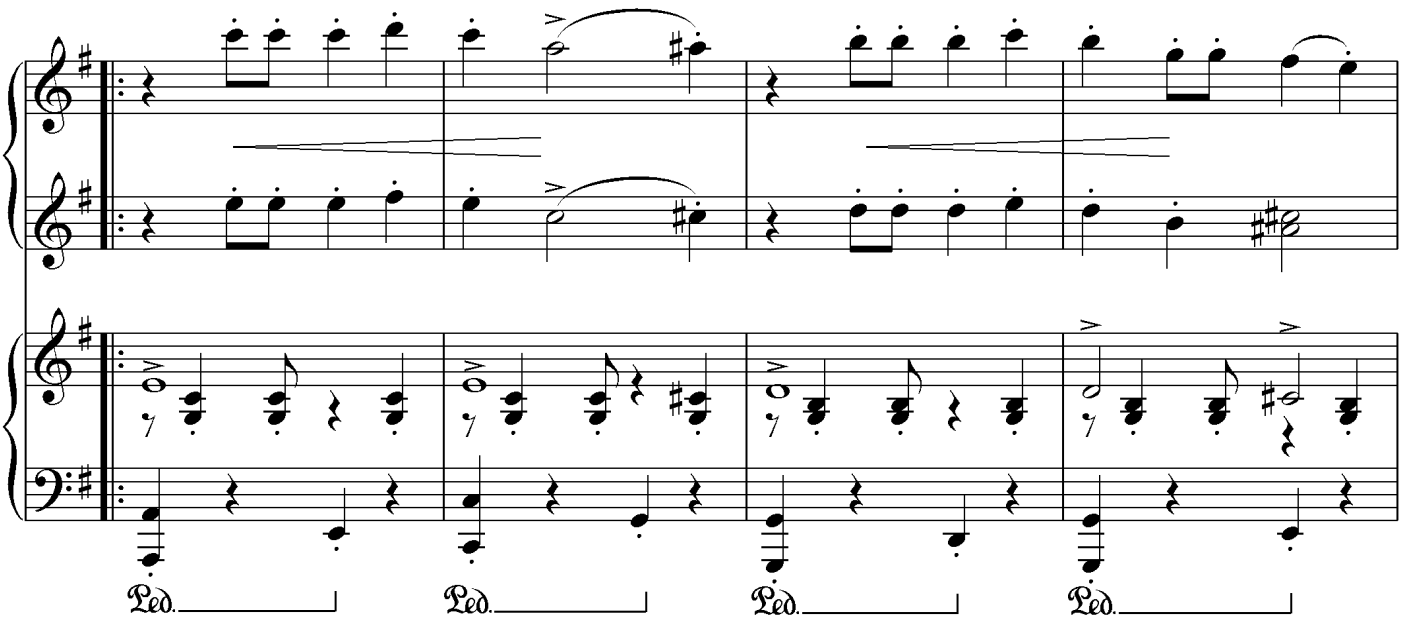
Фантазия-шутка на тему М.Иорданского "Чибис"

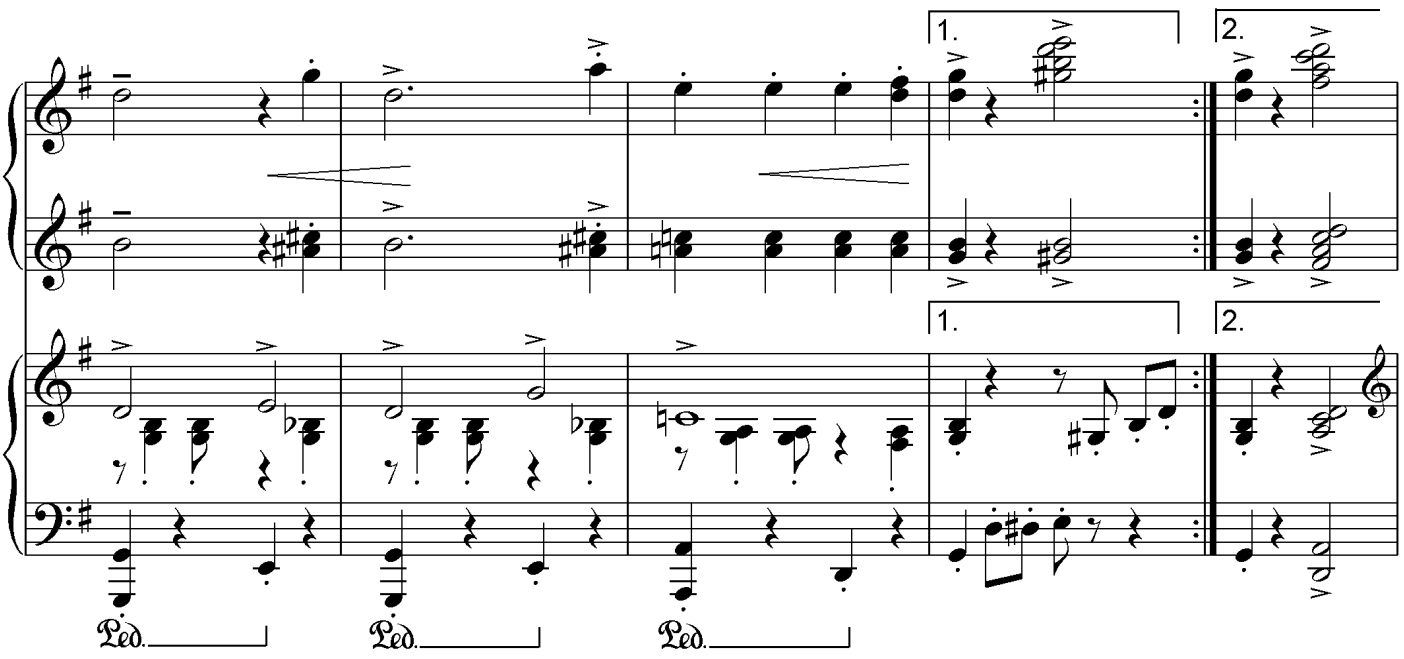
Скоро, весело (♩ = 200)

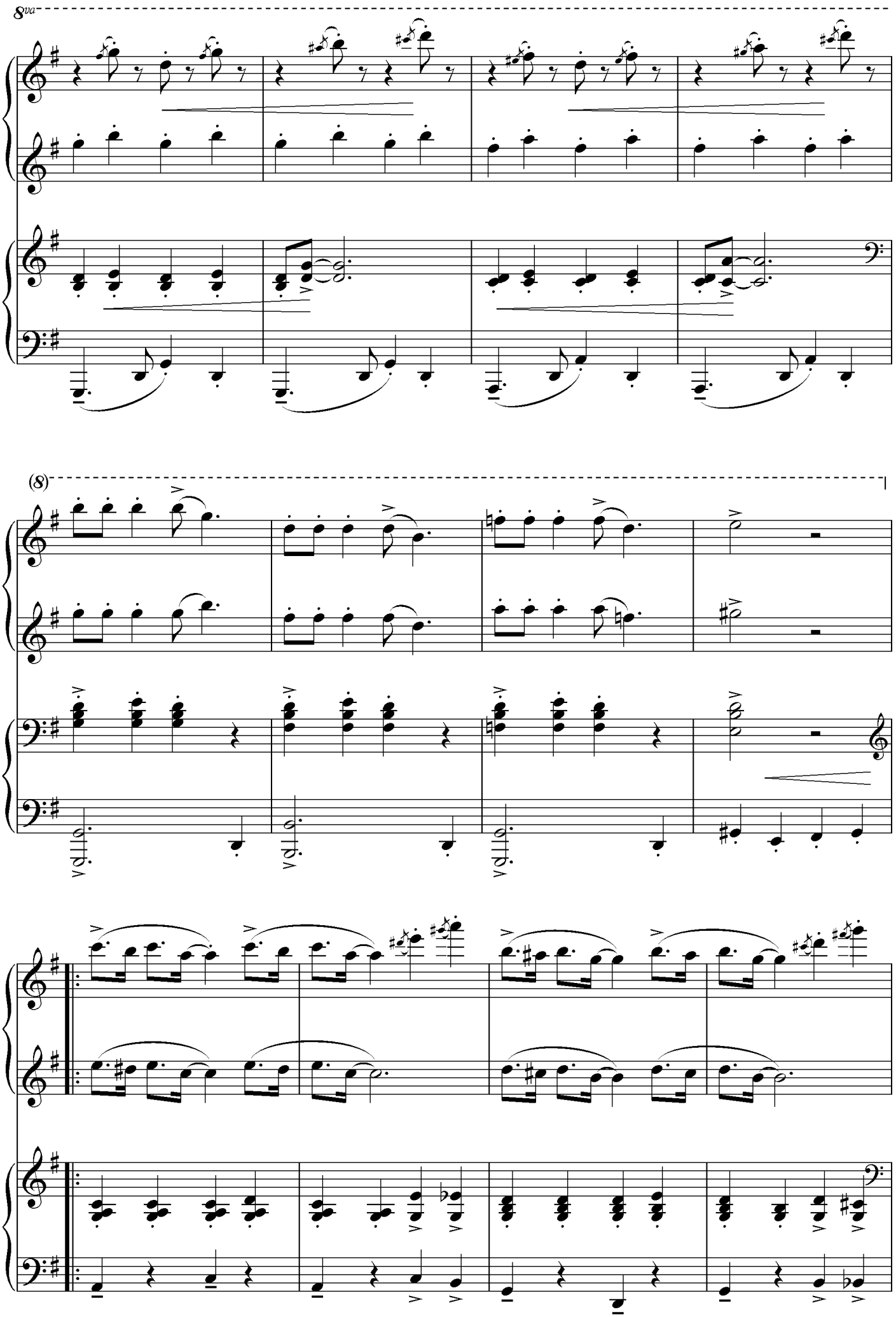
Е.Медведовский

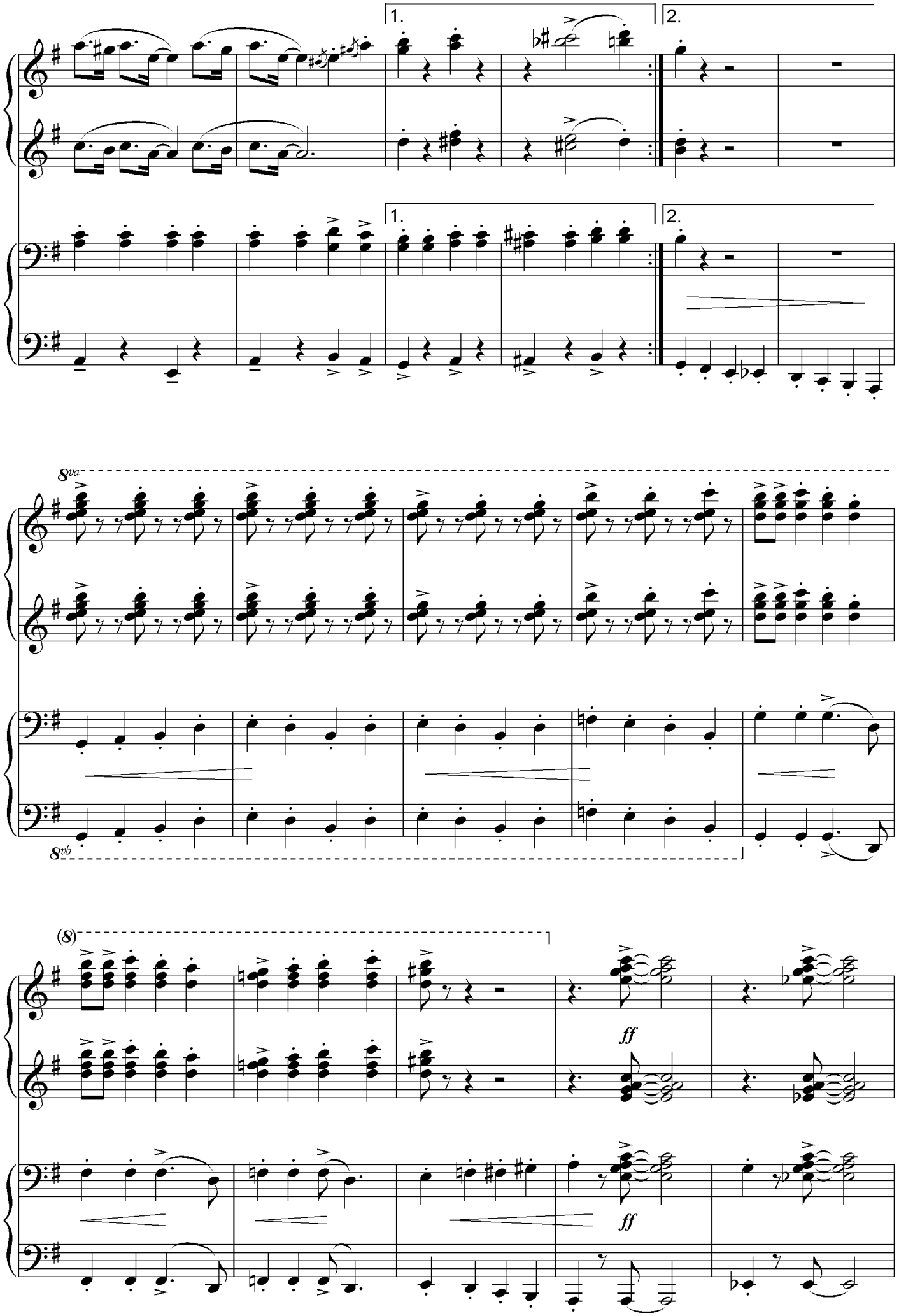


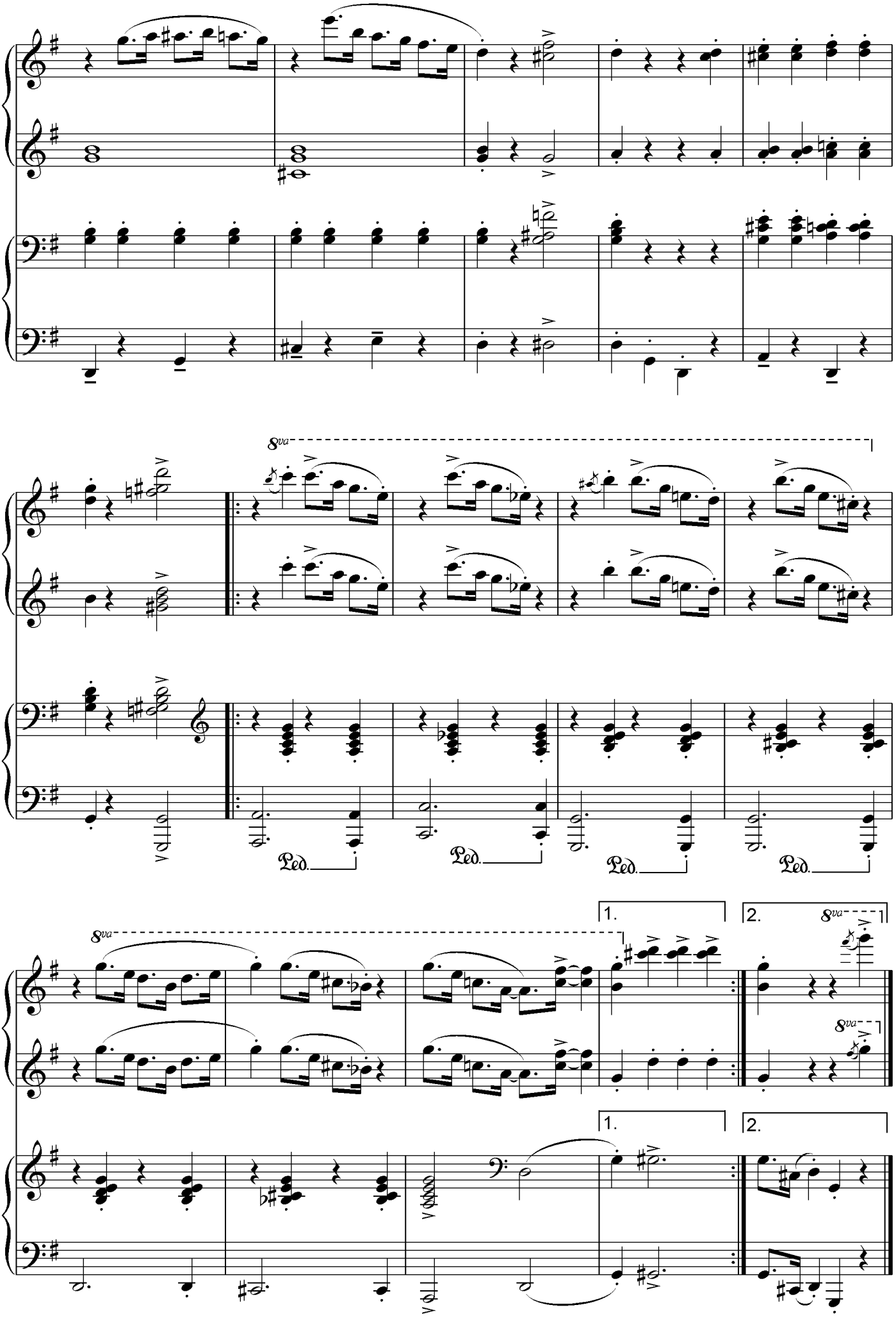

Ped.
Ped.
Ped.
Ped.


Ped.
Ped.
Ped.
Ped.


1.
2.
1.
2.
Ped.
Ped.
Ped.


8va
(8)


1.
2.
1.
2.
8va
8vb
(8)
ff
ff

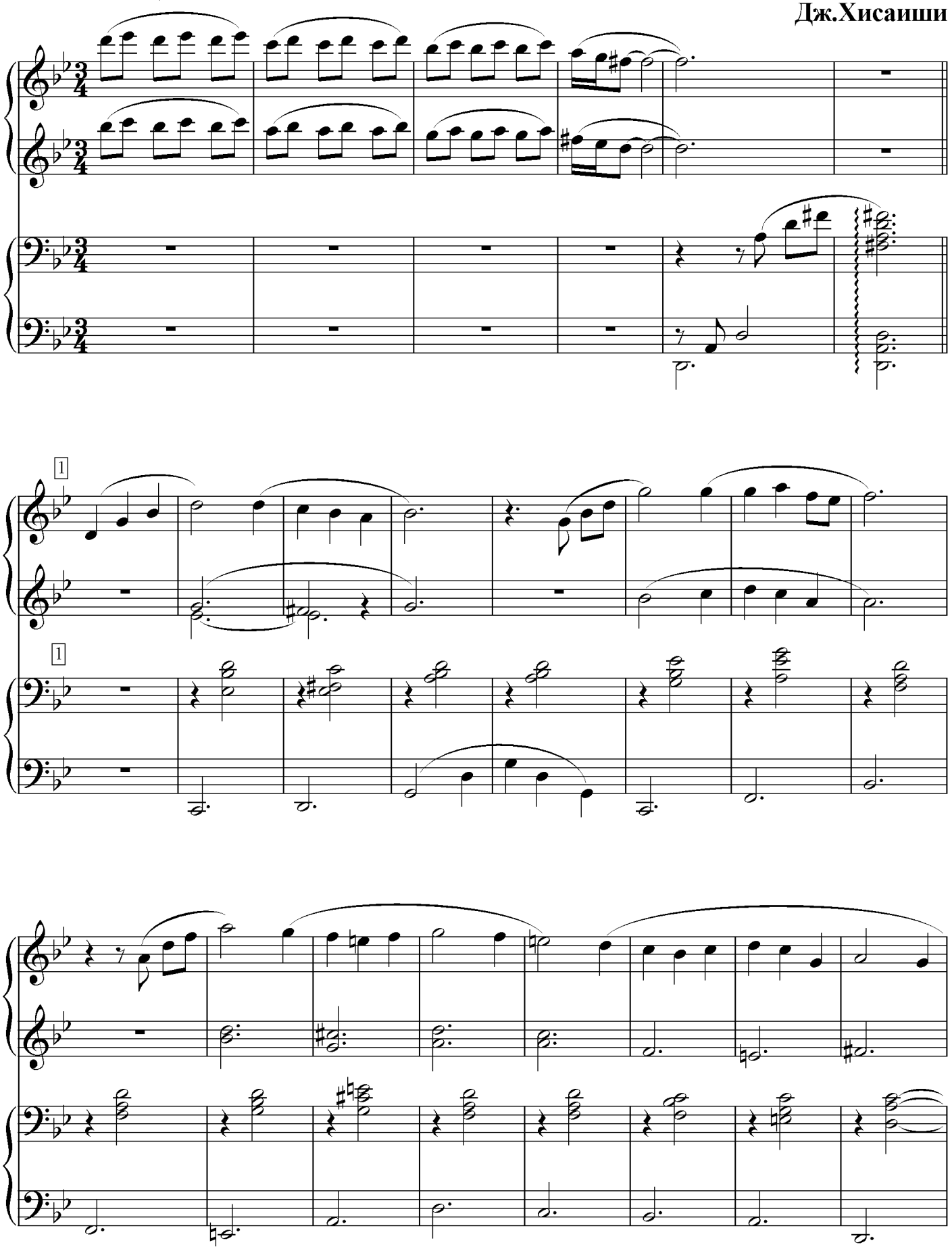

8va
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
1.
2.
8va
8va
1.
2.

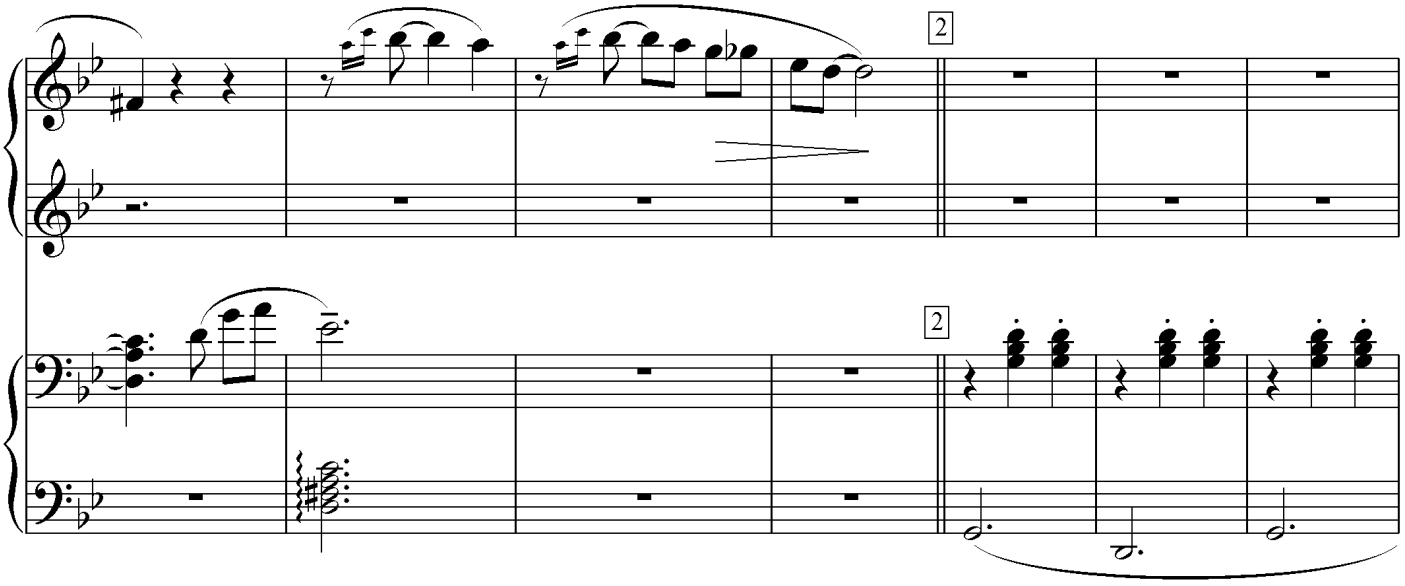
Карусель жизни

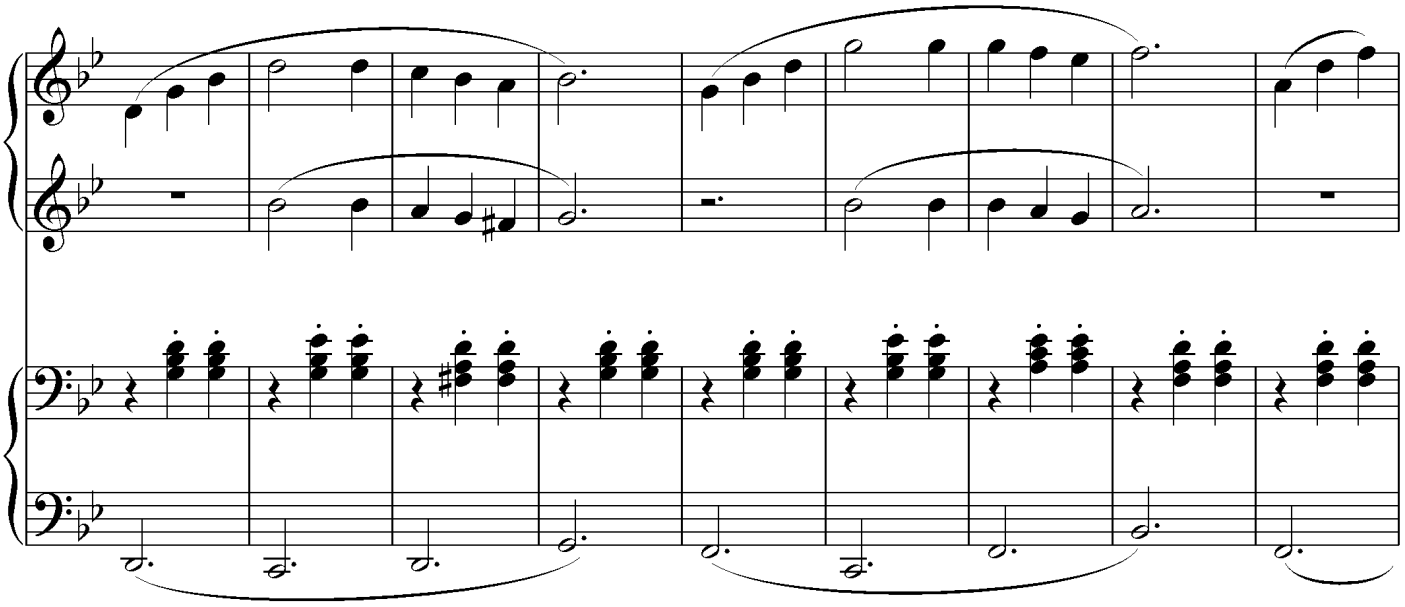
вальс из м/ф "Шагающий замок Хоула"

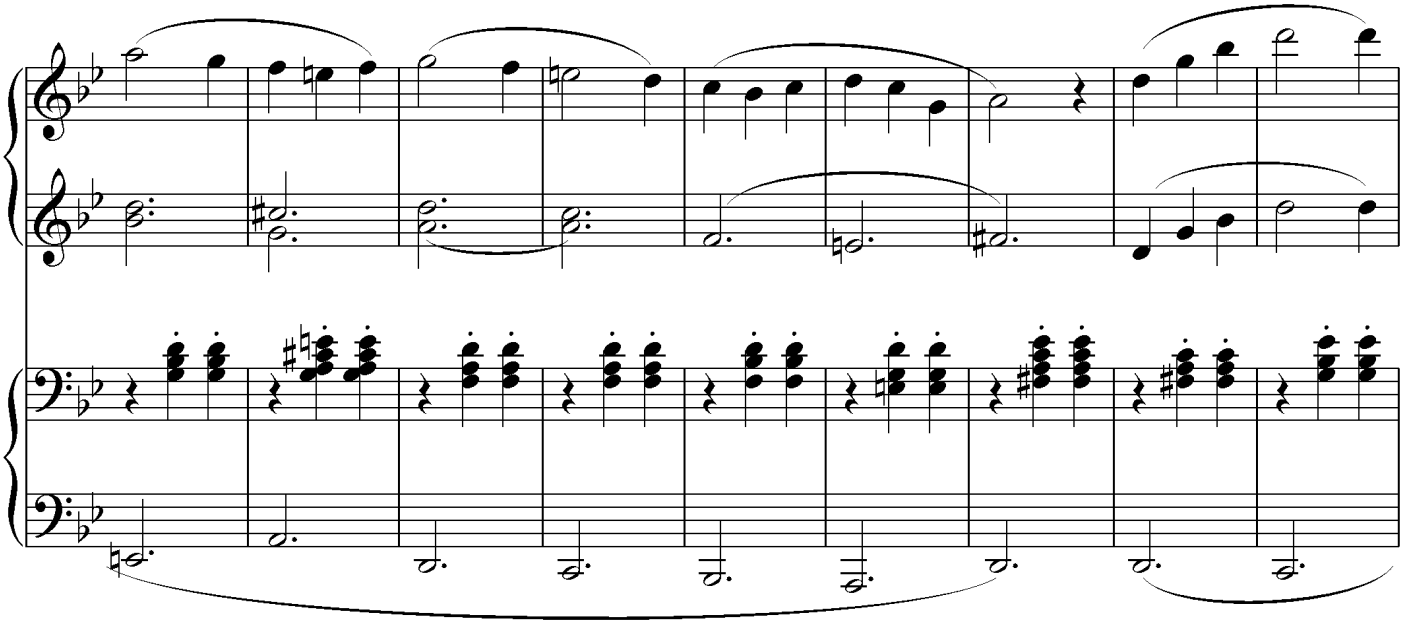
Tempo rubato (♩ = 160)

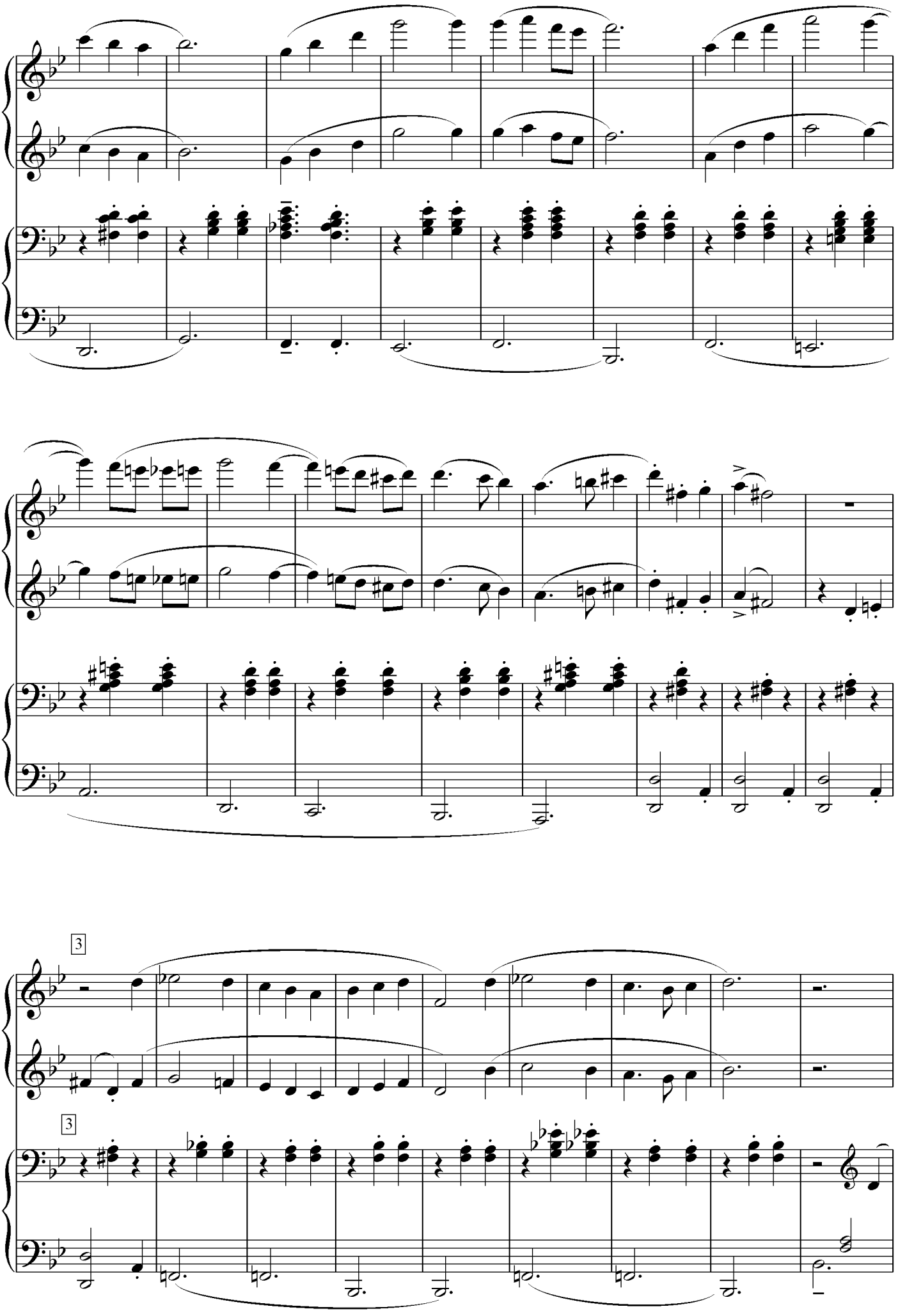
Дж.Хисаиши

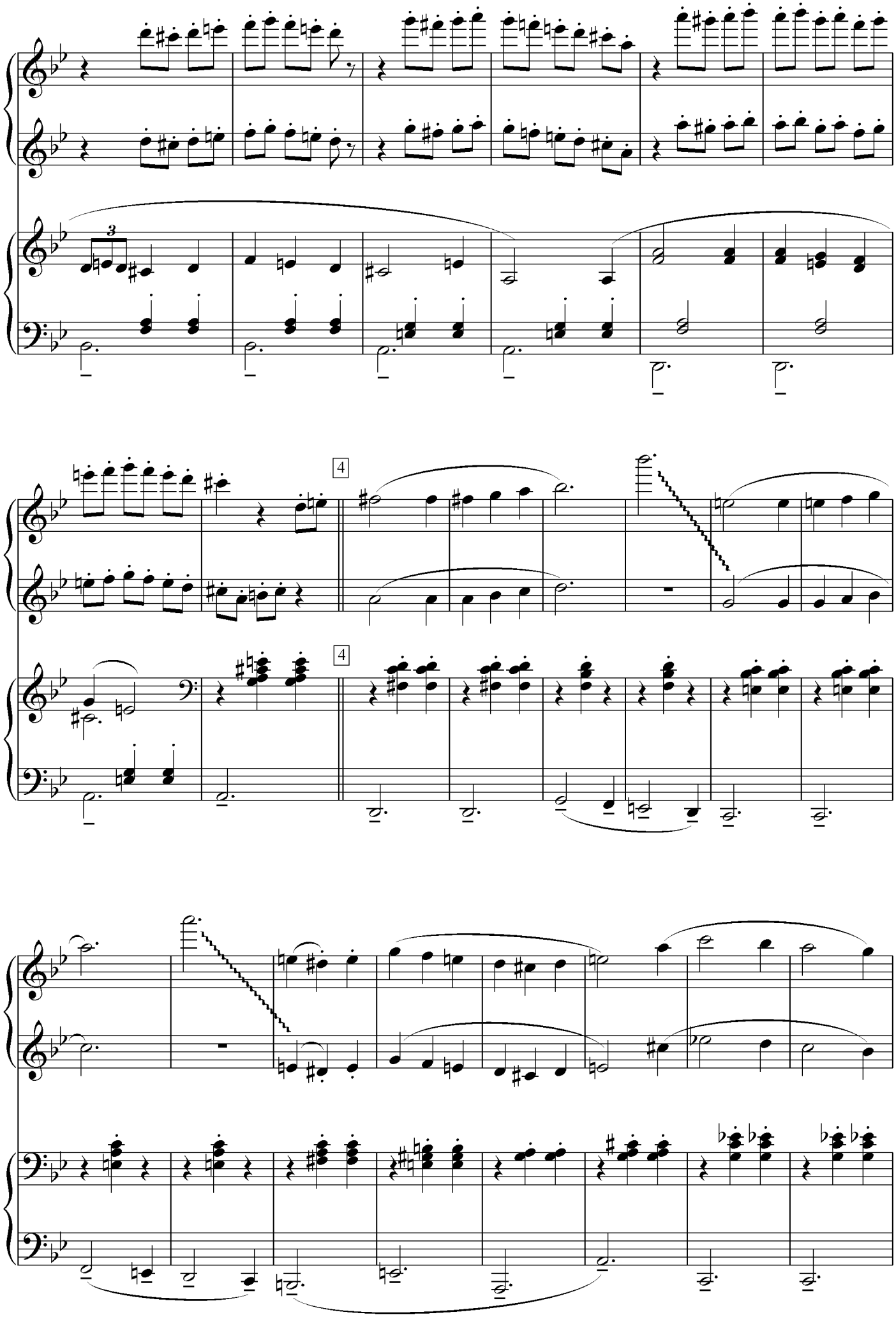


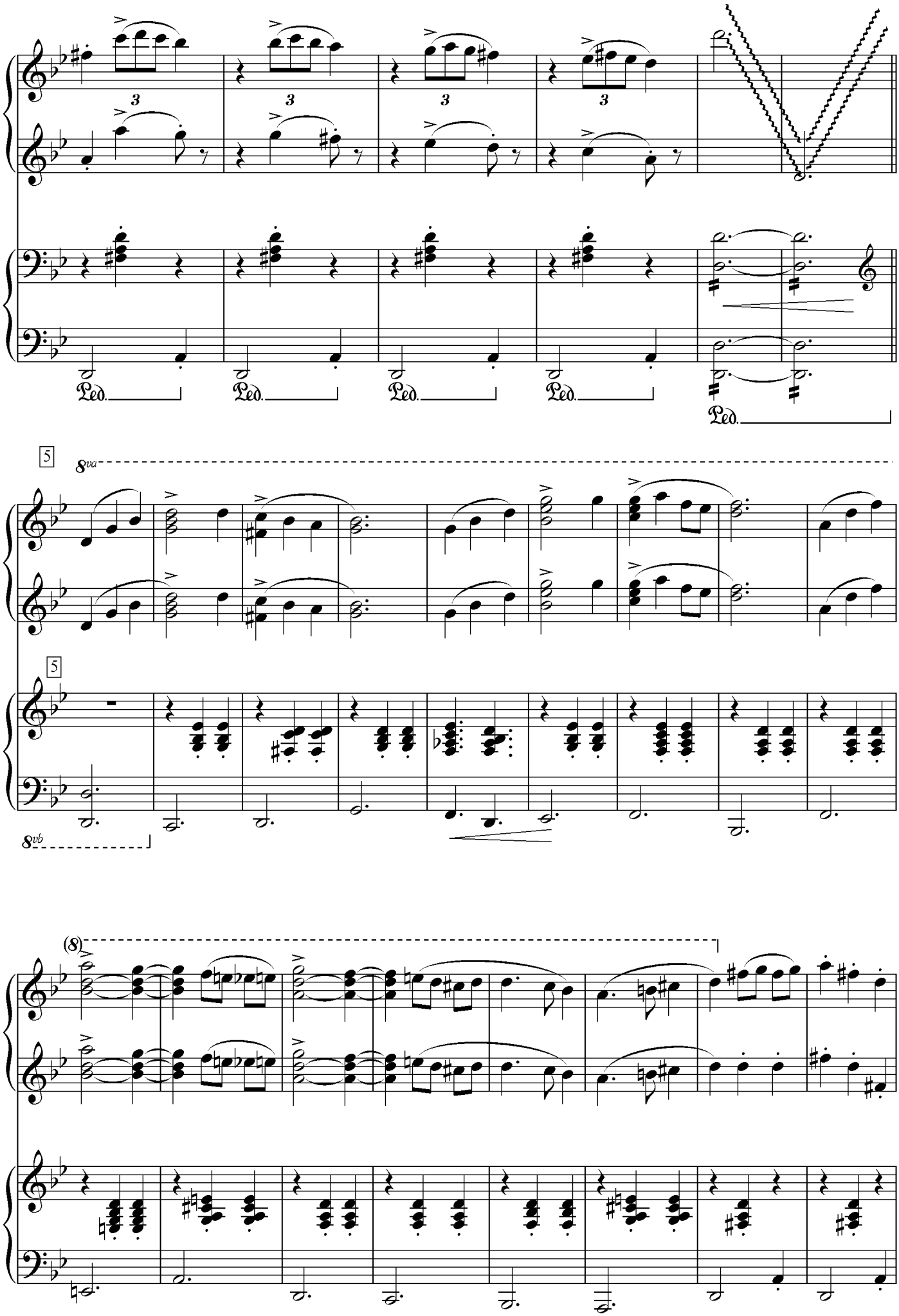


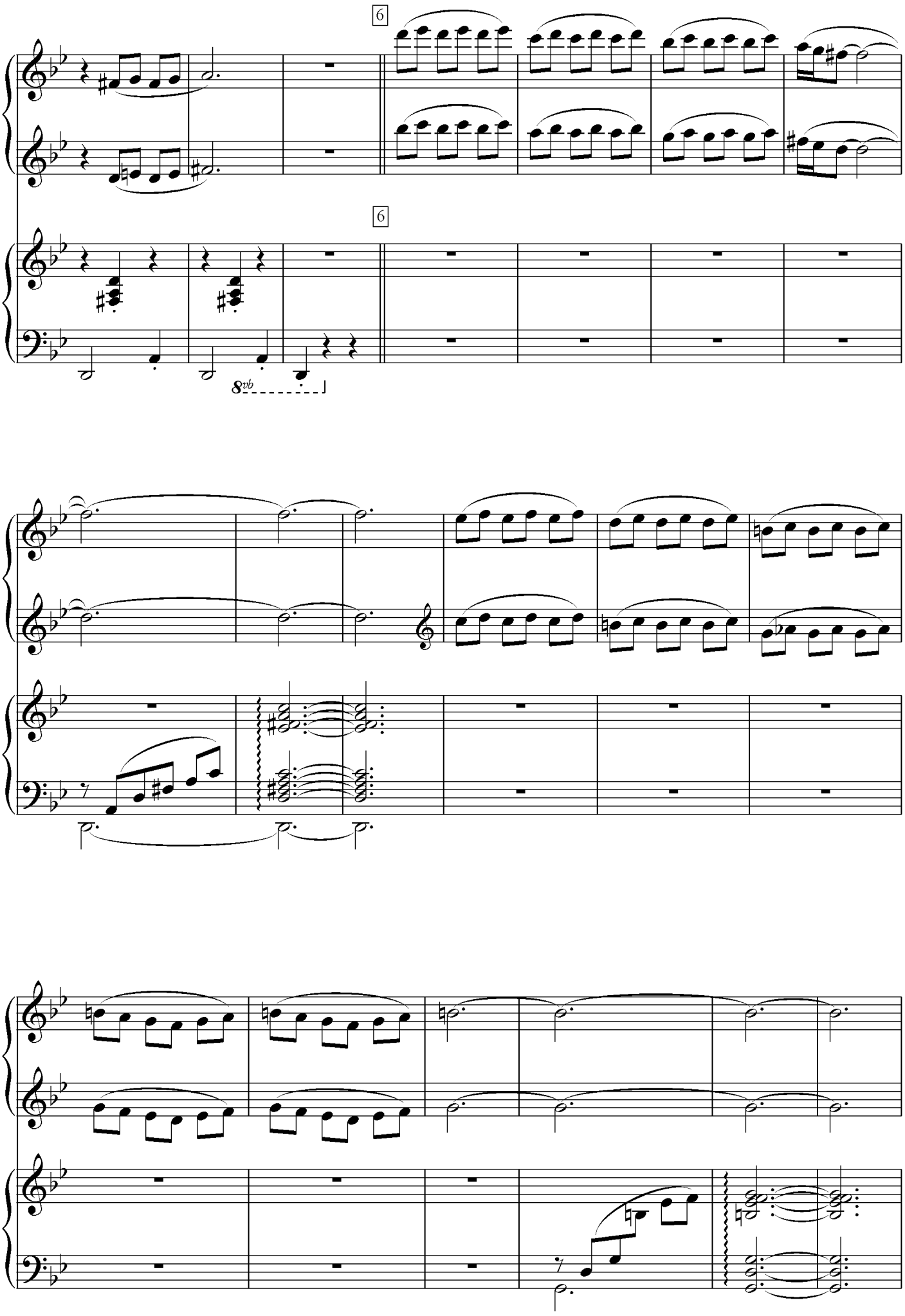


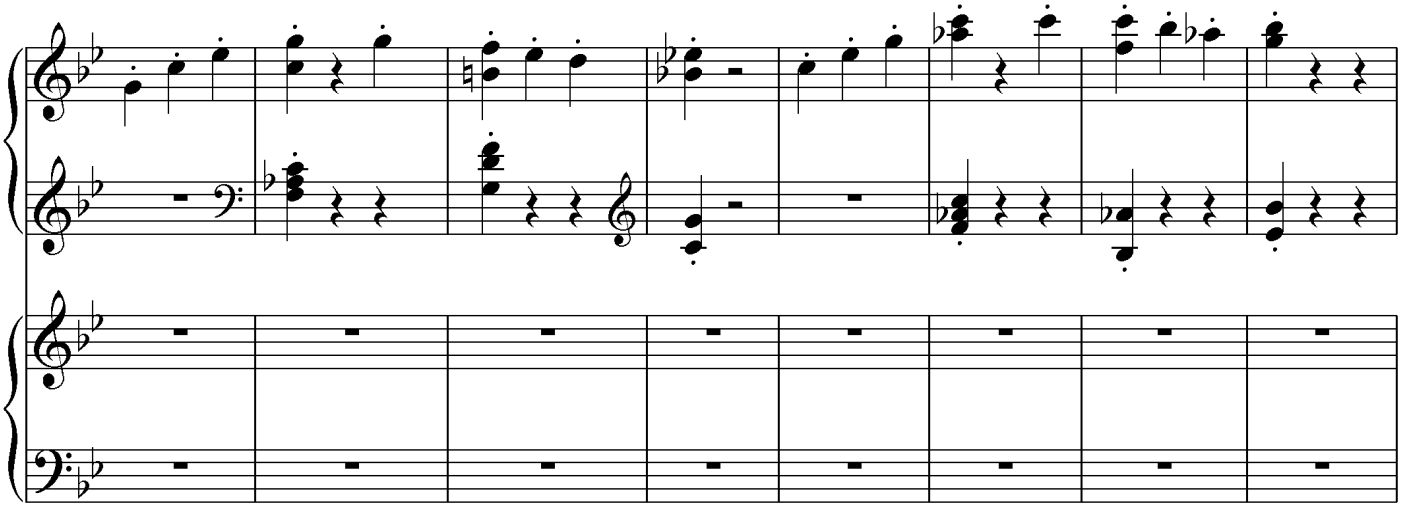


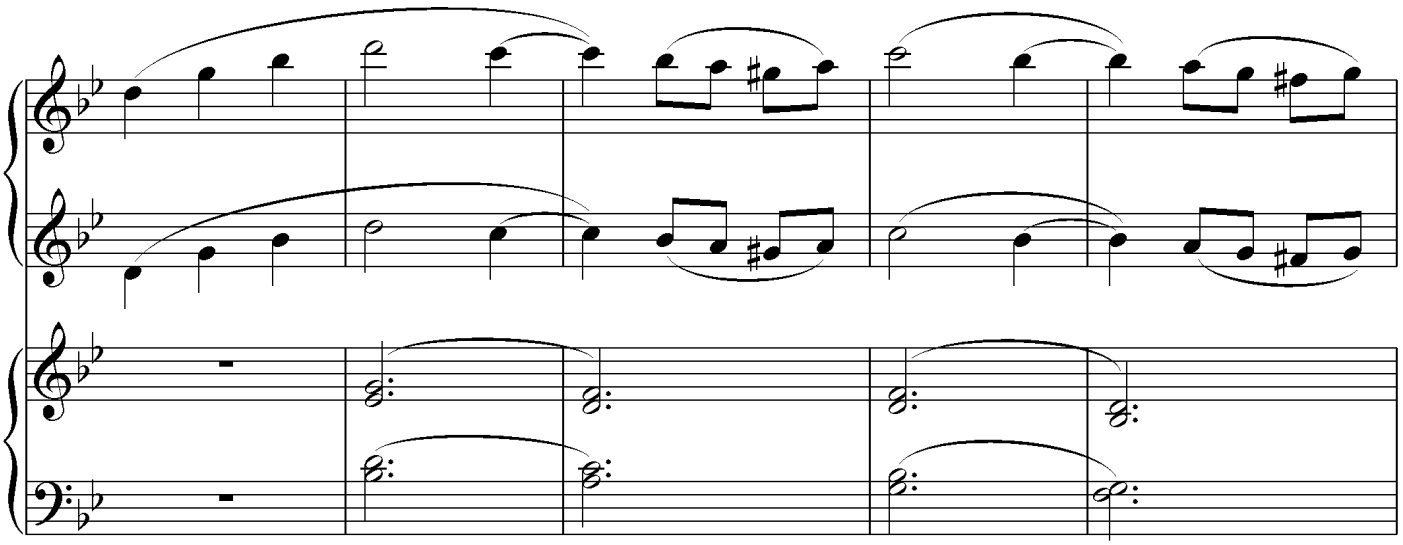


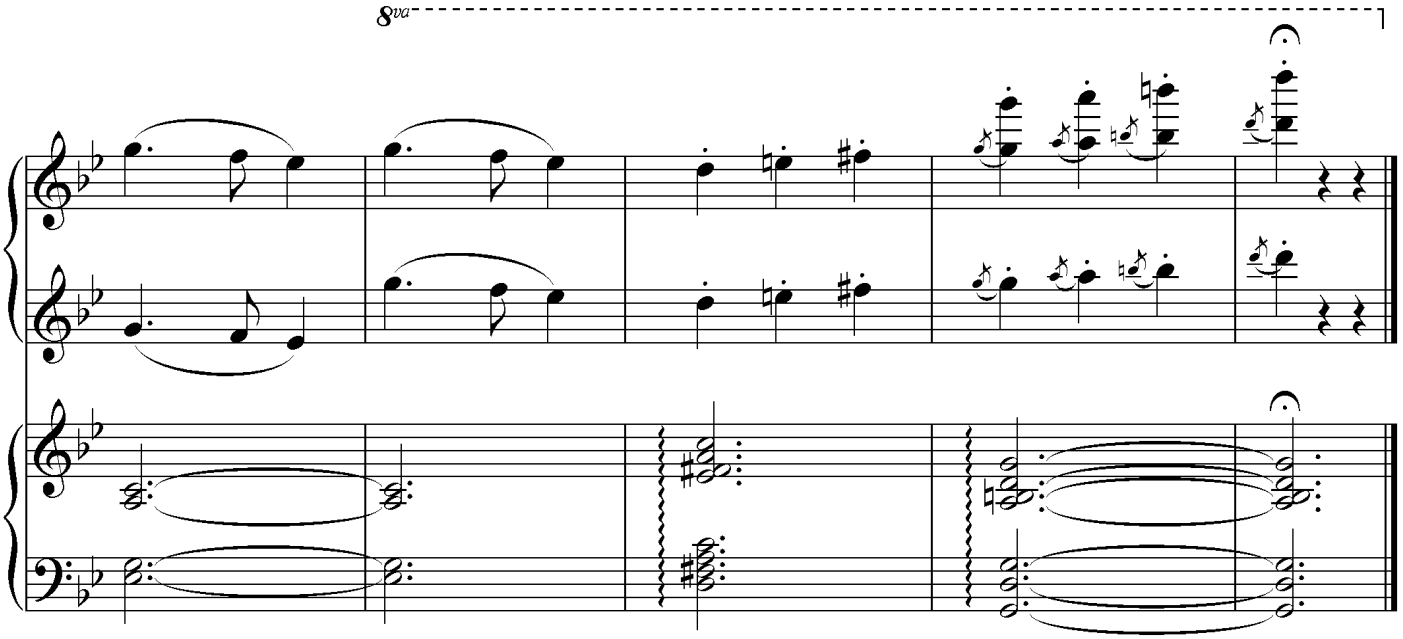



Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
5
8va
5
8vb
(8)


6
6
8vb



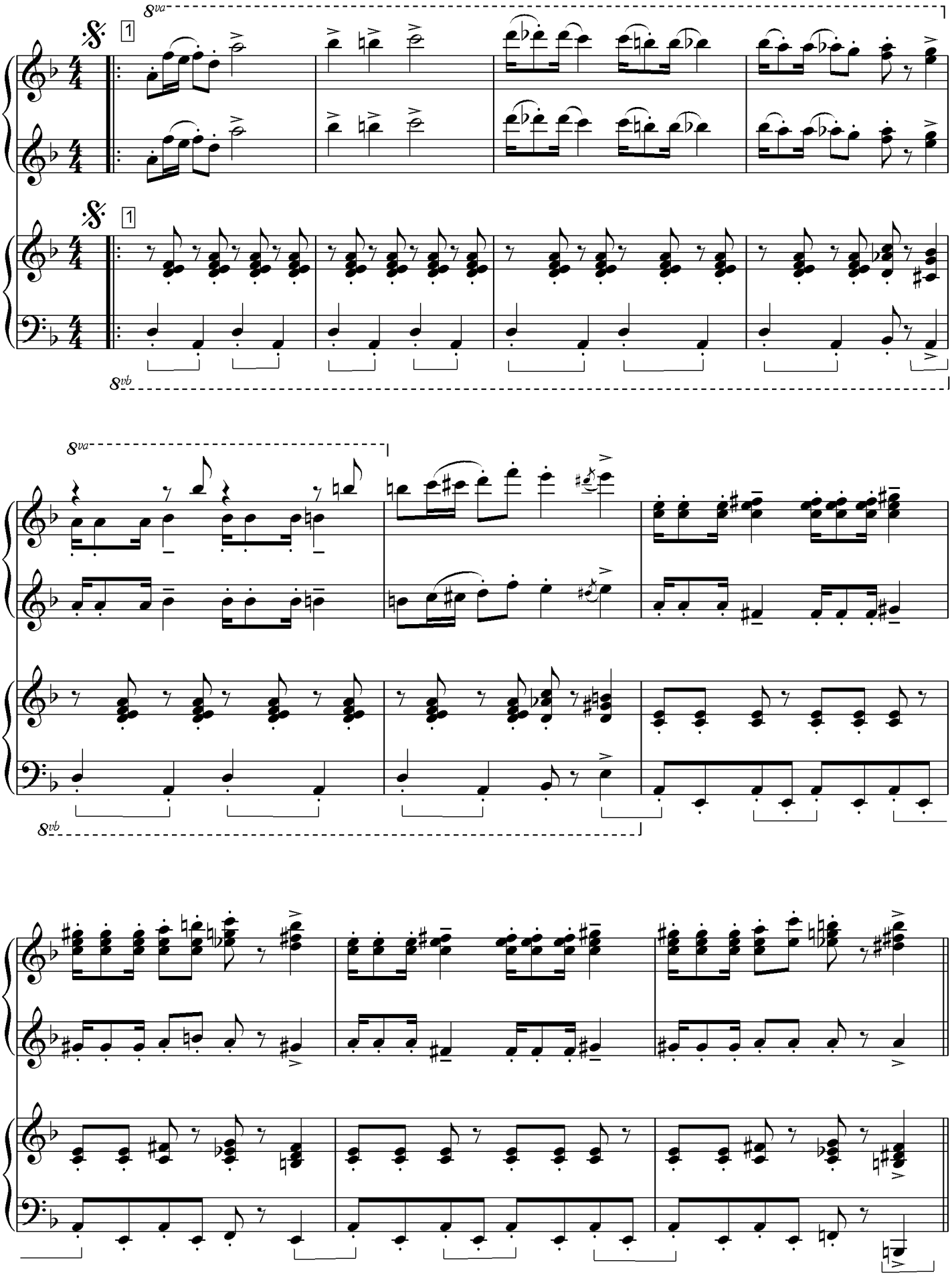


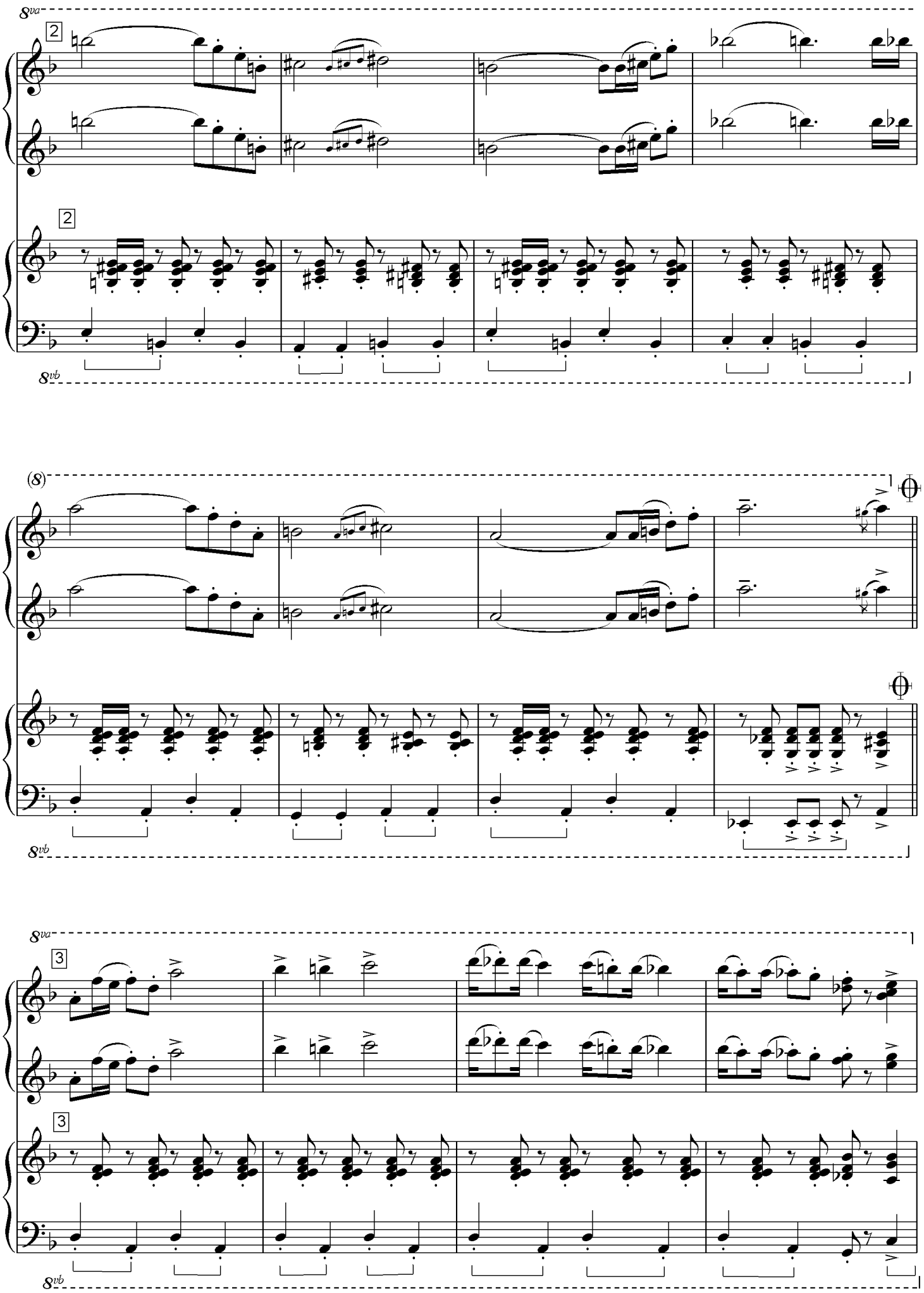

8va

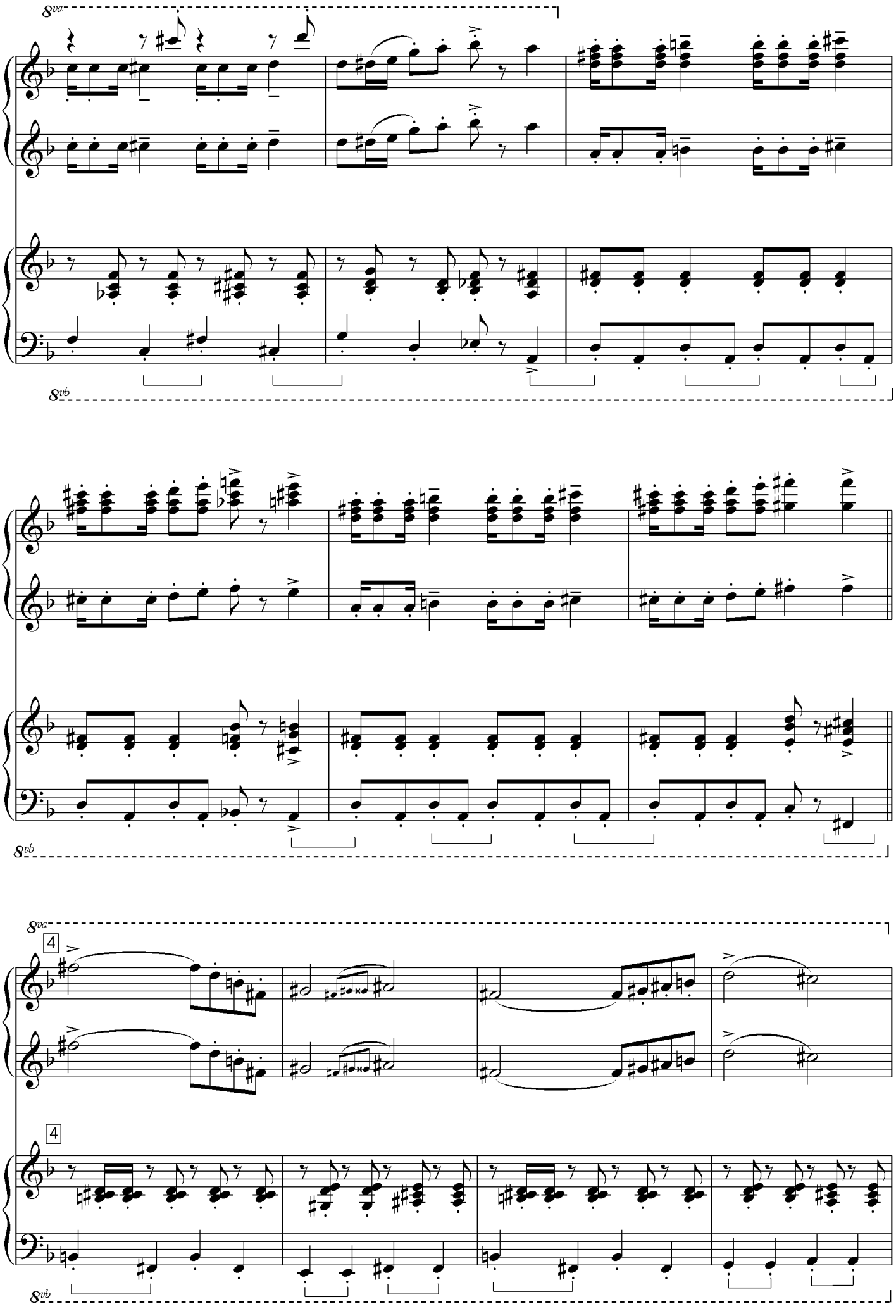
Балаганчик

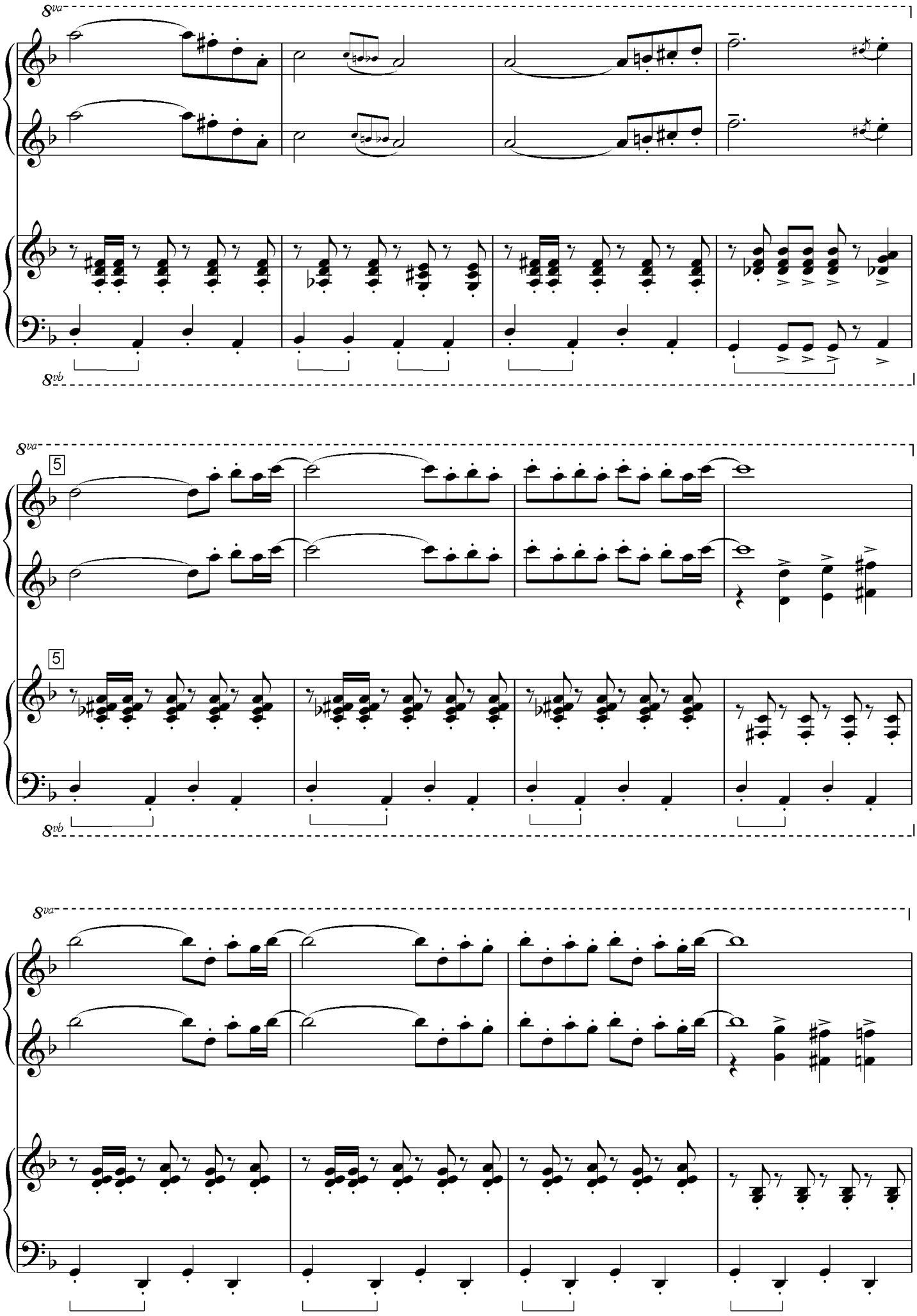
Allegro assai

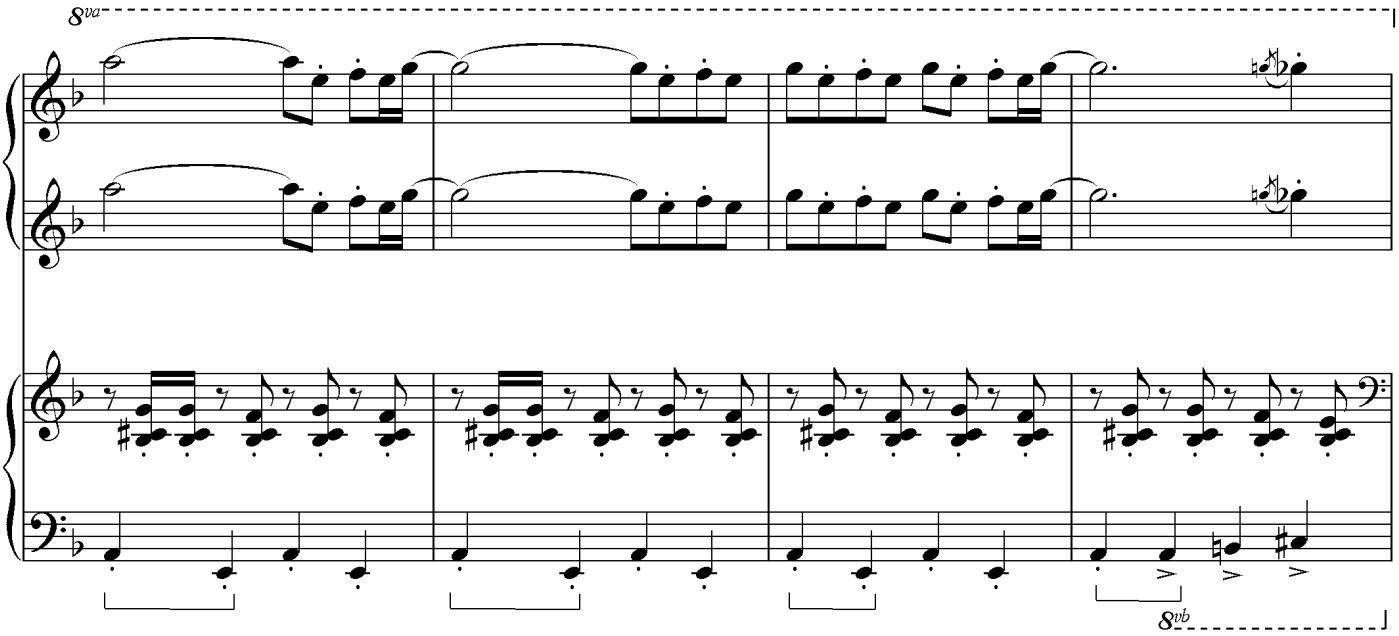
В.Коровицин

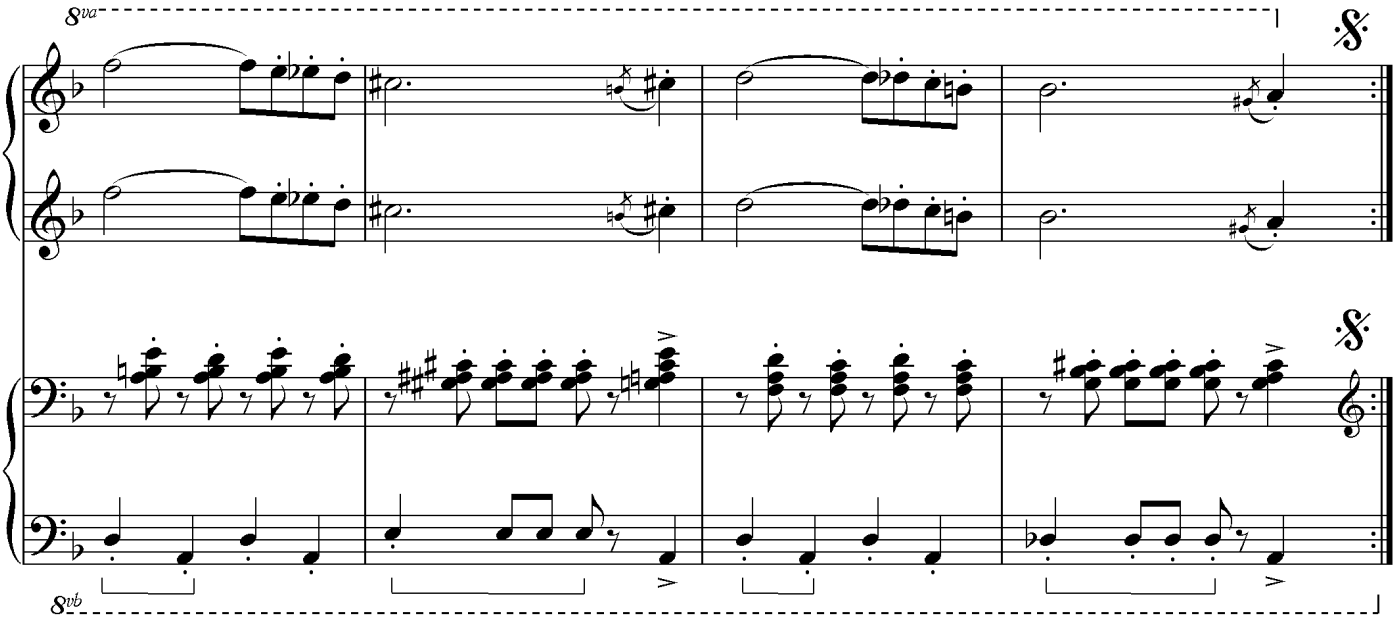



8va
2
2
8vb
(8)
8vb
8va
3
3
8vb

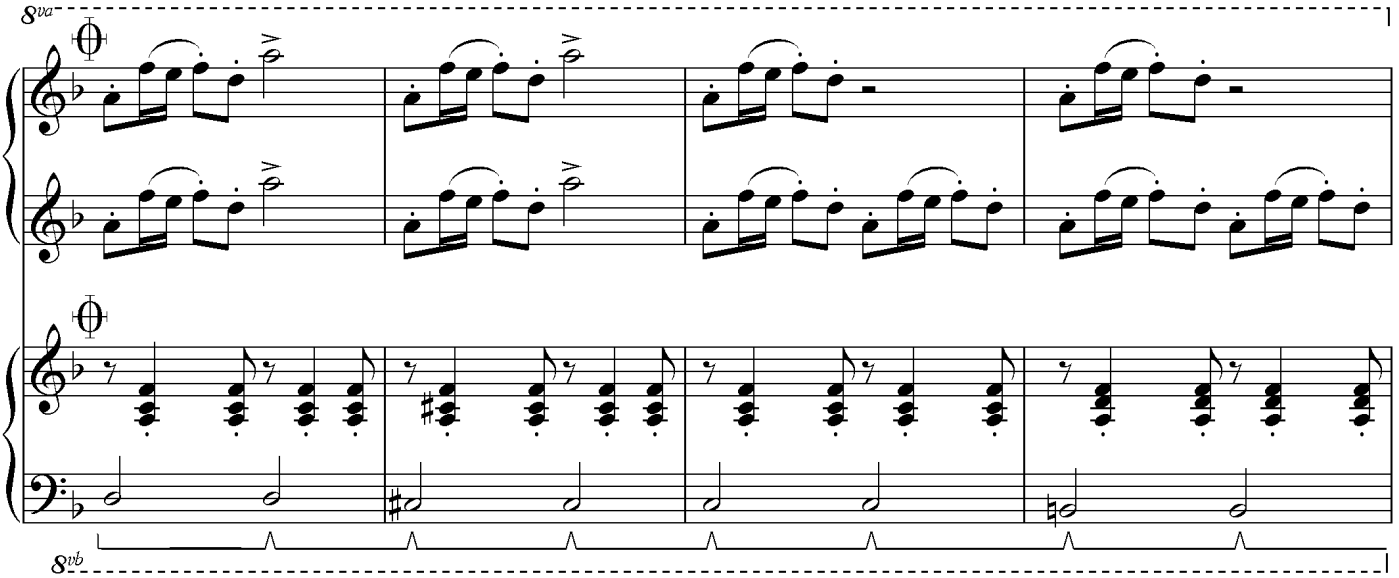

8va
8vb
8va
4
4
8vb

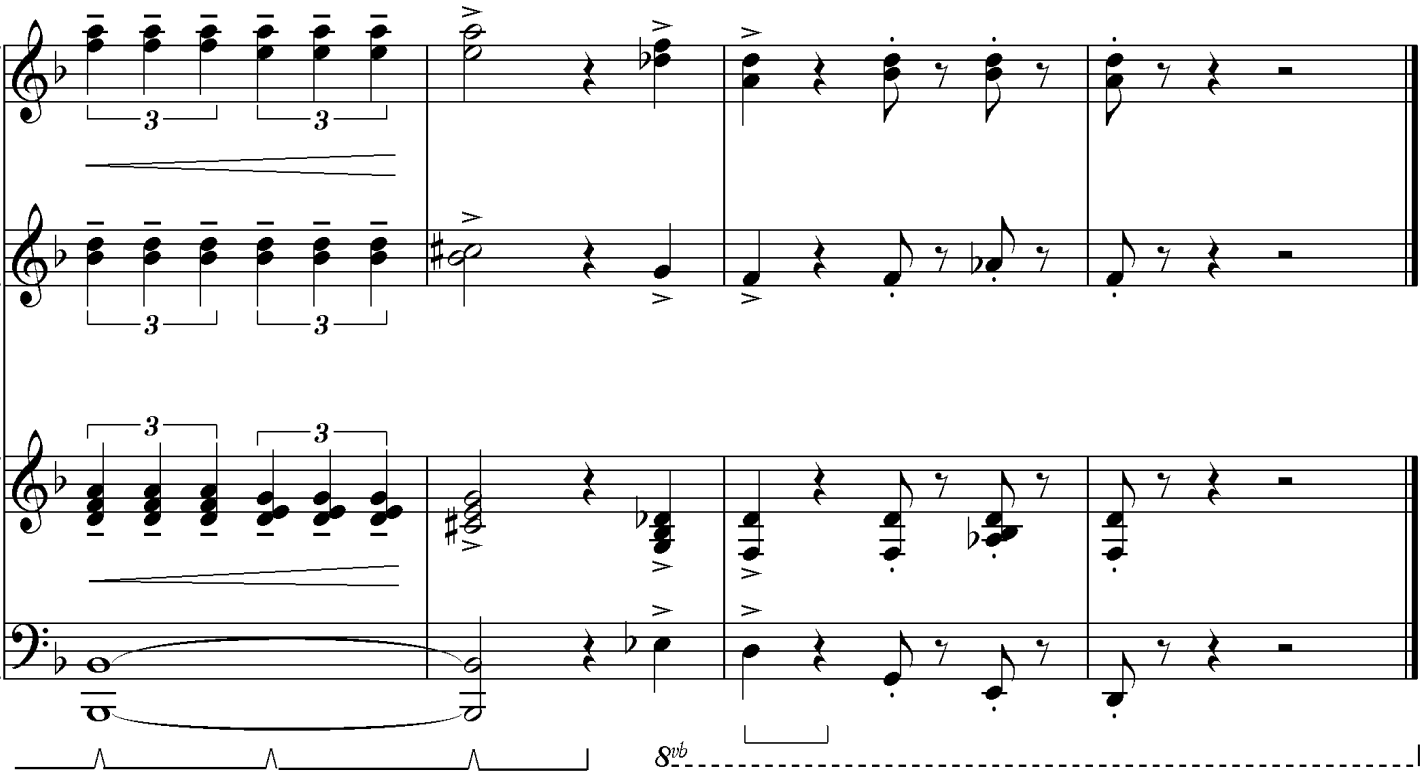

8va
8vb
8va
5
5
8vb
8va





Coda




3
3
3
3
3
3
8vb

Содержание

1. Н.Ниязи. «Колыбельная»…… 6

2. И.С.Бах. «Ария»…… 9
из Кантаты №68

3. В.Космa. «Игрушка»…… 13
из к/ф «Игрушка»

4. Н.Чемберджи. «Снегурочка»…… 17
из балета «Сон Дрёмович»

5. М.Мошковский. «Дуэт»…… 23
ор.52№3

6. Е.Медведовский. « Диксиленд»…… 27
Фантазия-шутка на тему М.Иорданского «Чибис»

7. Дж.Хисаиши. «Карусель жизни»…… 32
Вальс из м/ф «Шагающий замок Хоула»

8. В.Коровицын. «Балаганчик»…… 39