Играем
в четыре руки

Сборник фортепианных ансамблей
для старших классов ДМШ

Тетрадь третья

Составление и переложение
Ю. Шушкановой и Е. Водзинской

г. Северск

Томской области
2012

Третья тетрадь сборника «Играем в четыре руки» завершает цикл ранее изданных первой и второй тетрадей и предназначена для учащихся старших классов ДМШ.

Все фортепианные ансамбли сборника «Играем в четыре руки» созданы на основе практического опыта преподавателей ДМШ им. П. И. Чайковского Ю.В. Шушкановой и Е.С. Водзинской. Редакторы-составители поставили себе целью расширить и дополнить репертуарный диапазон для работы в классе фортепианного ансамбля. Предоставлен такой музыкальный материал, который возможно использовать и в конкурсных программах, и в концертной практике учащихся. Основными критериями при выборе репертуара являлись высокий художественный уровень музыкальных сочинений, их яркость, привлекательность и доступность.

Данный сборник представляет практико-педагогическую ценность и может быть рекомендован в качестве учебного пособия для учащихся старших классов ДМШ и ДШИ. А также может представлять интерес для широкого круга любителей музыки.

Рецензент, преподаватель высшей квалификационной категории
ОГОАУ СПО «ТМК имени Э.В. Денисова»
Усова Т.Л.

Оформление и компьютерный набор Шушкановой Ю.В.

Пояснительная записка

Жанр фортепианного ансамбля имеет два вида: на одном или двух инструментах. Различие в характере ансамблей отразились и в музыке, создаваемой для них: произведения для двух фортепиано тяготеют к виртуозности, концертности, сочинения для 4-хручного дуэта - к стилю камерного музицирования.

В данный сборник вошли произведения для исполнения в четыре руки на одном инструменте и на двух роялях. Фортепианные дуэты для двух роялей получили наибольшее распространение в профессиональной концертной практике. В них преимущества ансамбля сочетаются с полной свободой партнёров, каждый из которых имеет в своём распоряжении свой инструмент. Богатейшие возможности фортепиано, благодаря наличию двух исполнителей, двух инструментов ещё более расширяются. Считаем необходимым в старших классах музыкальной школы приобщать учащихся к игре на двух инструментах. Очень важно умение педагога привить навыки и вкус к работе в обоих типах ансамбля, каждый из которых имеет свои специфические особенности.

В настоящее время, наряду с коммуникативной функцией жанра, чрезвычайно востребована его педагогическая функция. Игра в четыре руки как нельзя лучше дисциплинирует ритмику, является незаменимой с точки зрения выработки технических навыков, развивает активное слуховое музыкальное мышление. Ансамбль требует от участников уверенного, безупречного ритма. Специальная задача ансамблевых занятий – воспитание коллективного ритма, необходимого качества артистичного ансамблевого исполнения. Она может быть решена только путем настойчивого изучения разнохарактерных произведений и систематического развития всестороннего контакта партнеров в процессе исполнения. В учебно-воспитательном процессе ансамбль играет важную роль, пробуждая исполнительскую смелость и волю, вовлекая учащегося в активное взаимодействие с партнёром, воспитывает исполнительскую выдержку, ритмическую устойчивость, тембровый слух, полифоническое мышление, манеру игры «крупным планом», развивает музыкальную память и творческое воображение.

В этот сборник включены джазовые пьесы С. Джоплина, которые, надеемся, доставят исполнителям истинное удовольствие. Пьесы этого жанра развивают учащихся в ритмическом отношении, обогащают их слуховые впечатления новым музыкальным языком и джазовыми гармониями. Большая роль в создании джазовой атмосферы принадлежит особенностям артикуляции, акцентуации и фразировки. Джазовая манера игры отличается особой активностью звукоизвлечения. В сравнении со многими внеджазовыми сферами музыки, здесь повышена импульсивность музыкальной речи. Воспроизведение мелодических линий требует от исполнителей специфического туше, которое можно было бы назвать «неполным legato» с некоторыми признаками portamento. Это потребует от ученика особых усилий и нужной приспособленности для отчётливого, упругого, рельефного произнесения линий и пластов фактуры, умения непринуждённо, пластично вести музыкальные фразы, смело выделяя отдельные синкопированные звуки.

Ансамблевое исполнительство не только оказывает благотворное влияние на профессиональное развитие музыканта, но и формирует человеческие качества: чувство взаимного уважения, такта, партнерства. Игра в дуэте предоставляет прекрасную возможность как для творческого, так и дружеского общения пианистов-солистов. "Настоящий ансамбль - это близость во всём: близость индивидуальностей, этических установок, интеллектуальных уровней. 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 ансамбля дали принципиально важный результат.

Если наши сборники помогут в этой творческой работе, то свою задачу будем считать выполненной. Удачи и приятного общения с музыкой!

Краткие сведения о композиторах

Иоганн Штраус (25.10.1825 г. – 3.06.1899 г.) – австрийский композитор, дирижёр и скрипач. Признанный «король вальса», автор многочисленных танцевальных произведений (вальсов, полек, мазурок и др.) и нескольких популярных оперетт. Самые известные из них: «Летучая мышь», «Цыганский барон», Венская кровь». Штраус много гастролировал по разным странам, с успехом выступал в Петербурге и Москве, Париже и Лондоне, Нью-Йорке и Бостоне, руководил летними концертными сезонами в Павловске. Его музыка имела головокружительный успех, она восторгала и завораживала – публика была без ума от Штрауса. Он сделал с танцевальной музыкой то, что позднее Гершвин сделает с джазом: поднял этот жанр до симфонических вершин. Романтическая одухотворённость, мелодическая гибкость и красота, опора на национальный австрийский фольклор отличают восхитительную музыку Штрауса. Его творчество насквозь проникнуто духом Вены с её давней, ставшей традицией, любовью к танцу. Неиссякаемое вдохновение в соединении с высочайшим мастерством сделало Штрауса подлинным классиком танцевальной музыки. Благодаря ему венский вальс вышел за пределы XIX века и стал частью сегодняшней музыкальной жизни. Музыка Штрауса уже более столетия покоряет сердца людей и не теряет своего обаяния.

Скотт Джоплин (24.11.1868 г. – 1.04.1917 г.) – американский чернокожий композитор и пианист, один из основоположников классического концертного рэгтайма. Сын бывших чёрных рабов, он родился в штате Техас. Закончил Смитовский музыкальный колледж. Был известным джазовым пианистом, гастролировал в Америке с небольшими джаз-оркестрами. Играя по вечерам в клубе «Кленовый лист», он сочинил один из своих самых знаменитых рэгтаймов – «Кленовый лист». Это произведение стало поистине хитом в те годы, а впоследствии вошло в золотую антологию джазовой музыки. Всего Джоплин создал около 600 фортепианных регтаймов, две рэг-оперы, две симфонии, а также руководство по игре фортепианного регтайма. Рэгтайм (англ. Ragtime, буквально – «рваный ритм») – это жанр американской музыки, характеризующийся особой манерой исполнения: на фоне остинатного аккомпанемента развивается ритмически прихотливая, остросинкопированная мелодическая линия. В результате этого возникает своеобразный полиритмический эффект. Рэгтайм был одним из источников и непосредственных предшественников джаза. Джаз унаследовал от рэгтайма ритмическую остроту, создаваемую несовпадением ритмически свободной, как бы «разорванной» мелодии. Некоторое время после Первой мировой войны рэгтайм был моден как салонный танец. От него произошли и другие танцы, в том числе и фокстрот. Работы Джоплина в области рэгтайма столь оригинальны, отличаются такой индивидуальностью и столь мелодичны, что многие из них прочно вошли в репертуар современных джазовых музыкантов и популярны до сих пор. В 1976 году Скотту Джоплину была присуждена посмертно Пулитцеровская премия за особый вклад в американскую музыку.

Альфред Шнитке (24.11.1934 г. – 03.08.1998 г.) – великий русский композитор современности. Родился в г.Энгельсе Саратовской области. Закончил Московскую консерваторию. Обладал исключительным индивидуальным стилем в музыке. Свободно владел всеми существующими сегодня жанрами. Много и плодотворно работал в кино с лучшими режиссёрами современности. Могучий талант Альфреда Шнитке получил международное признание. Он стал обладателем многих престижных премий мира, был почётным членом нескольких Европейских Академий музыки. В своей музыкальной философии Шнитке – последователь Шостаковича. Основная тема его творчества – попытка отразить ужас человека при столкновением со всемирным злом тоталитаризма. Но реальный и главный герой его творчества – музыка, подчас в самых неожиданных, даже экстравагантных её проявлениях.

Александра Николаевна Пахмутова (9.11.1929 г.) – известный советский композитор. С детства отличалась исключительной музыкальной одарённостью. Первые мелодии написала в трёхлетнем возрасте. В возрасте четырёх лет сочинила пьесу «Петухи поют». В 1943 году была принята в Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории (тогда она называлась Школой для одарённых детей). 1953 году окончила Московскую консерваторию по классу композиции, в 1956 году успешно закончила аспирантуру. Выступая в разных жанрах, Пахмутова завоевала особую известность как автор песен, которые посвящены Родине, космонавтам, лётчикам, геологам, спортсменам и другим героям современности. Замечательно написанные лирические песни о дружбе и любви отличаются естественностью, искренностью, многогранным диапазоном чувств. А.Н. Пахмутова – народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственных премий СССР, премии Ленинского комсомола, почетный гражданин города Москвы. Ее именем названа и официально зарегистрирована в Планетном центре в городе Цинциннати (США) малая планета № 1889. В настоящее время живёт и работает в Москве.

Евгений (Эуджениу) Дога (01.03.1937 г.) – молдавский советский композитор. Автор легендарного вальса из фильма «Мой ласковый и нежный зверь» и ещё музыки к более чем 200 кинолентам. Окончил консерваторию в Кишинёве по классу виолончели и композиции. Творчество Доги тесно связано с молдавским музыкальным фольклором, и основное место в нём занимают песни и музыка к кинофильмам. Прежде всего, его творчество связано с фильмами молдавского режиссёра Эмиля Лотяну, который называл Евгения Догу «Жюль Верном в музыке». Всенародную известность Доге принесла его музыка к таким кинофильмам, как «Лаутары», «Табор уходит в небо», «Анна Павлова», «Цыган», детскому телефильму «Мария Мирабела» и др. Он автор музыкального сопровождения к открытию и закрытию «Олимпиады-80». Евгений Дога удостоен государственной премии СССР, имеет звание народного артиста СССР и Молдавии. В настоящее время композитор живёт и работает в Москве, пишет музыку к драматическим спектаклям, телеспектаклям, а также музыку для детей. Евгения Догу заслуженно причисляют к лучшим композиторам XX века.

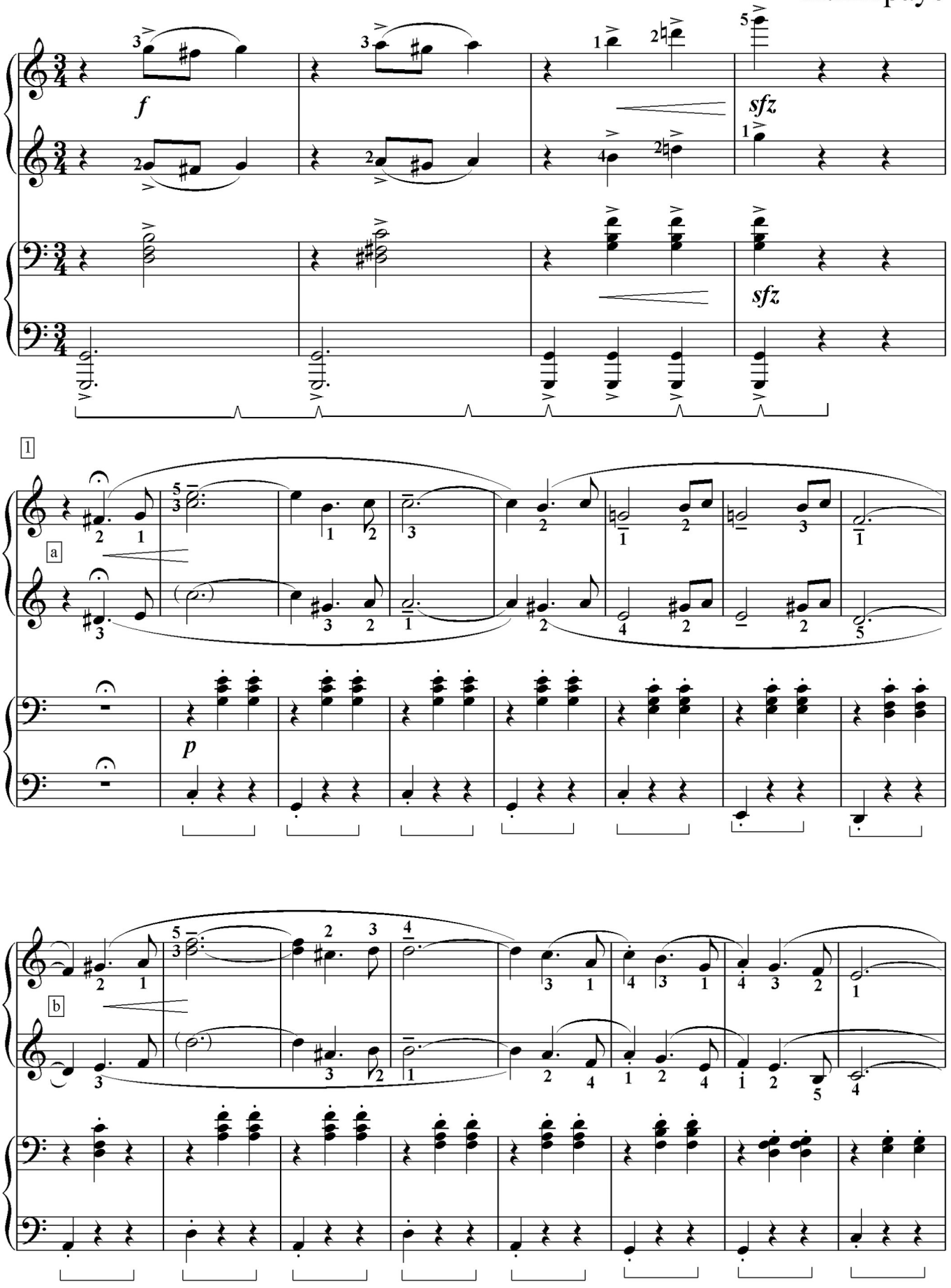
Исаак Дунаевский (30.01.1900 г. – 25.07.1955 г.) – советский композитор, скрипач и дирижёр. Был и остаётся всенародно известным и любимым композитором в нашей стране. Родился на Полтаве, окончил Харьковскую консерваторию по классу композиции и скрипки. Работал скрипачом и концертмейстером, был музыкальным руководителем и главным дирижёром Ленинградского мюзик-холла, сотрудничал с джаз-оркестром Леонида Утёсова, возглавлял Ленинградское отделение Союза композиторов. Огромный талант Дунаевского в наибольшей степени раскрылся в области "легких" жанров. Он – автор более чем 100 песен, нескольких популярных оперетт, балетов, музыки к спектаклям и кинофильмам. В киномузыке Дунаевского блистательно сочетаются песни и симфонические картины. Некоторые симфонические фрагменты (увертюра к «Детям капитана Гранта», финал фильма «Цирк», интерлюдии в фильме «Весна»), представляют собой части ненаписанных симфоний. Он создал новый тип популярной, массовой песни, основанной на городской бытовой музыке, джазе, опереттe. Все его произведения отличаются исключительной мелодичностью и выразительным гармоническим языком. Исаак Дунаевский – народный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий, награждён орденами Трудового Красного Знамени и Красной Звезды, орденом Знак почёта. Уникальный мелодический дар Дунаевского, наполненный подлинной красотой, тонким изяществом и высоким художественным вкусом, позволяет причислить его к лучшим композиторам XX века, работавшим в жанре легкой музыки.

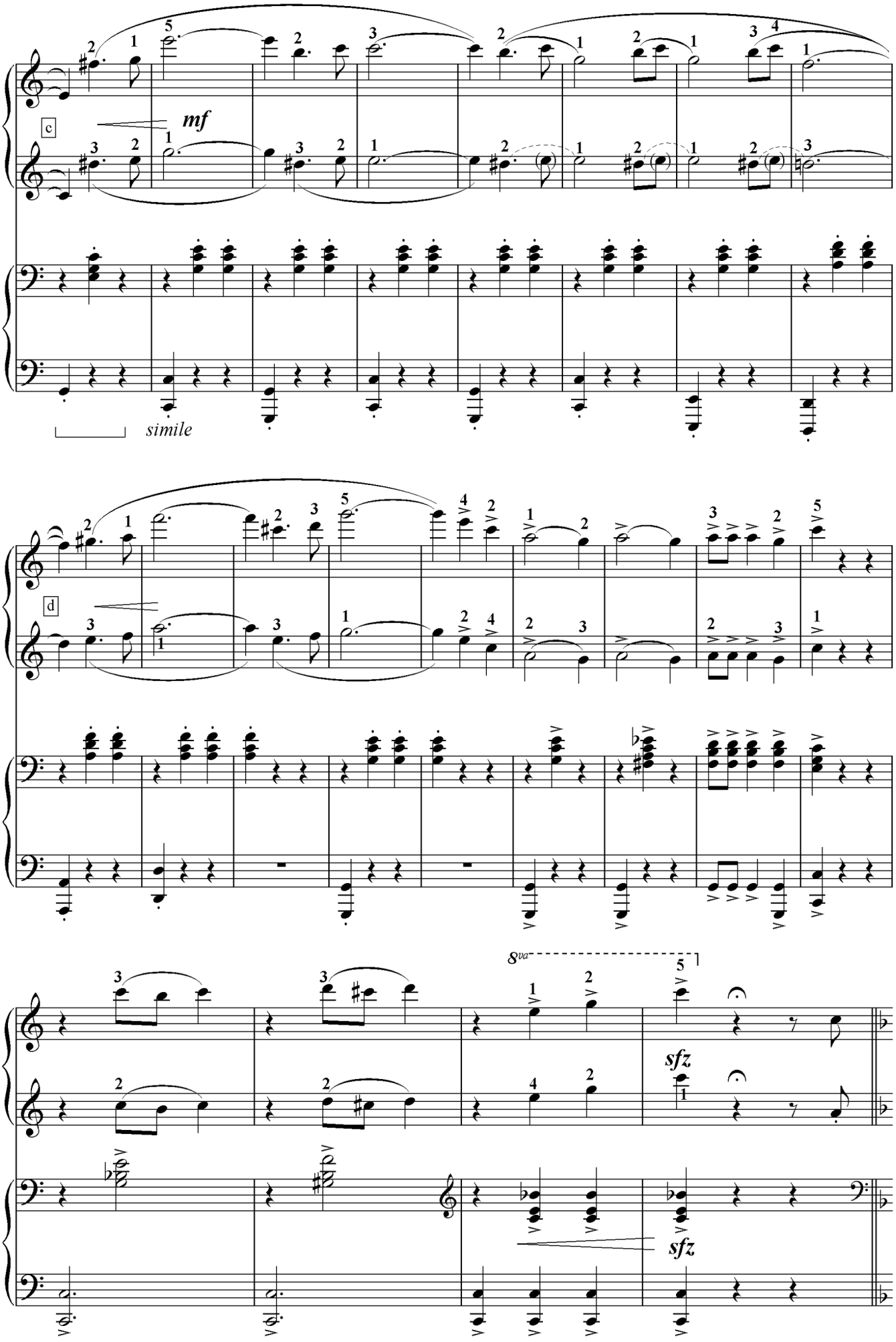
Марк Минков (25. 11. 1944 г.) – советский и российский композитор. Родился в Москве. С детства любил петь и напевал везде, где бы ни находился. В 5 лет родители купили ему пианино, и он с удовольствием начал играть, придумывать, сочинять. Не зная ещё нотной грамоты, он записывал музыку своими особыми значками. В 6 лет Марка отдали в музыкальную школу, но мальчику были неинтересны бесконечные повторения гамм и этюдов, его тянуло к творчеству, поэтому он ушёл из школы и продолжил музыкальное образование дома, с учителями. Позже поступил в музыкальную школу при консерватории сразу в 3-ий класс, по классу композиции. В 1960 году Марк поступил в музыкальное училище при консерватории, а в 1964 году – в Московскую консерваторию в класс А.И.Хачатуряна. За первые годы учёбы он написал свои первые серьёзные произведения: вокальные циклы на стихи русских и зарубежных классиков, концерты для фортепиано, скрипки и виолончели. После окончания консерватории в 1970 году Минков был принят в Союз композиторов СССР, блестяще исполнив ряд своих произведений. Композитор успешно сотрудничал с детским театром Наталии Сац. Написанная в невероятно короткие сроки к Новому году детская опера «Волшебная сказка» получила в 1982 году Гран-при на фестивале музыкальных театров в Гамбурге. Марк Минков написал музыку более чем к 100 кино - и телефильмам. В его золотом фонде – фильмы «Следствие ведут знатоки», «Мы из джаза» (песня «Старый рояль») и многие другие. Им написаны оперы, балеты, музыка к спектаклям и мультфильмам. Именно со спектакля началась жизнь песни «Не отрекаются любя», которая впоследствии была записана Аллой Пугачёвой и стала любима и памятна многим слушателям. Сотрудничество композитора с известной певицей продолжалось и дальше, были написаны песни «Летние дожди», «Ты на свете есть…», «Монолог» и др. Марк Минков – народный артист России, заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Всесоюзных и международных конкурсов композиторов, президент Гильдии композиторов кино. В 1999 году был награждён золотой Пушкинской медалью за вклад в развитие, сохранение и преумножение традиций отечественной культуры, оказание помощи и поддержки творческой интеллигенции, развитие и становление новых стилей и направлений в искусстве.

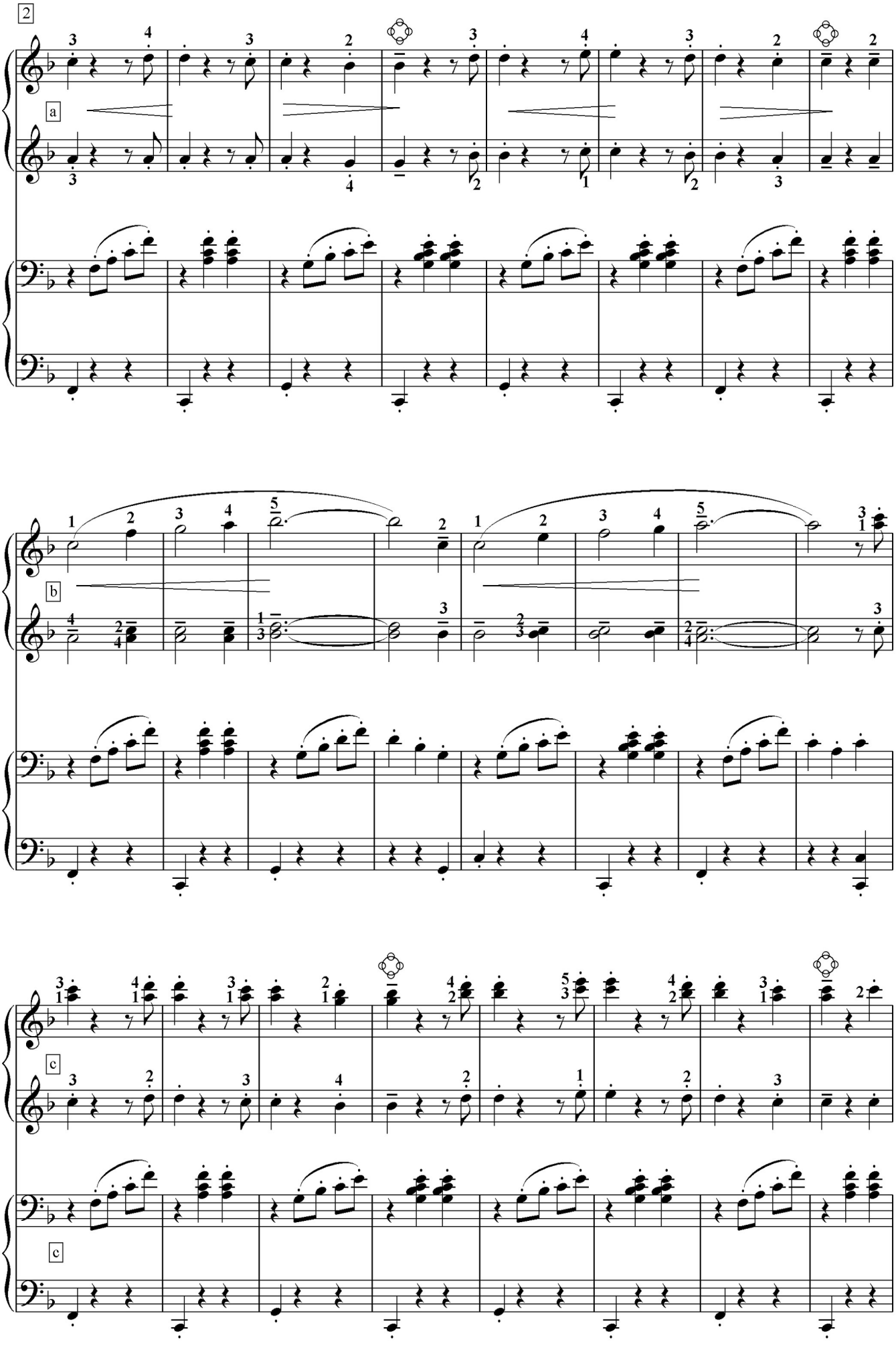
Венский вальс

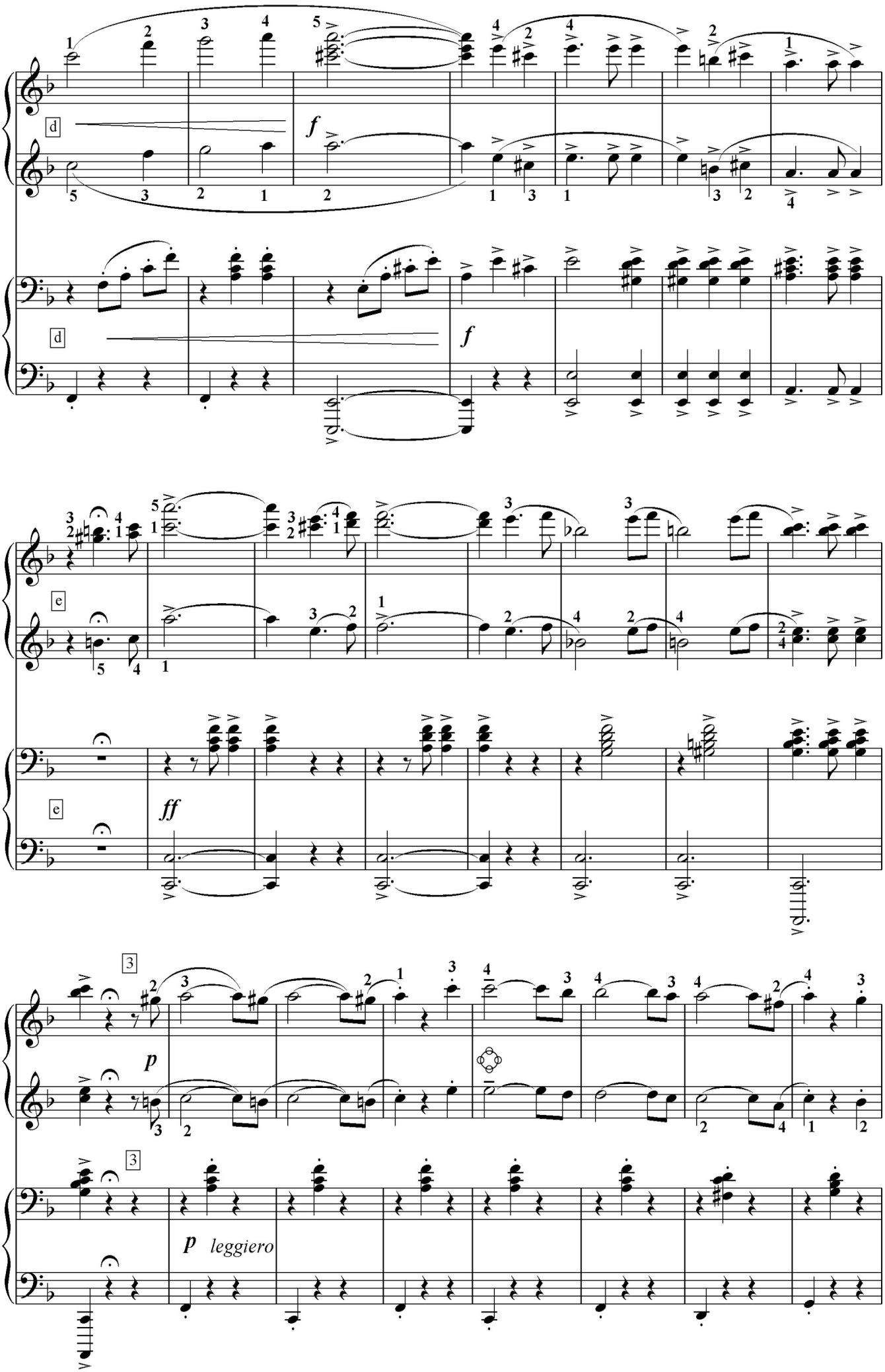
на темы вальсов Иоганна Штрауса

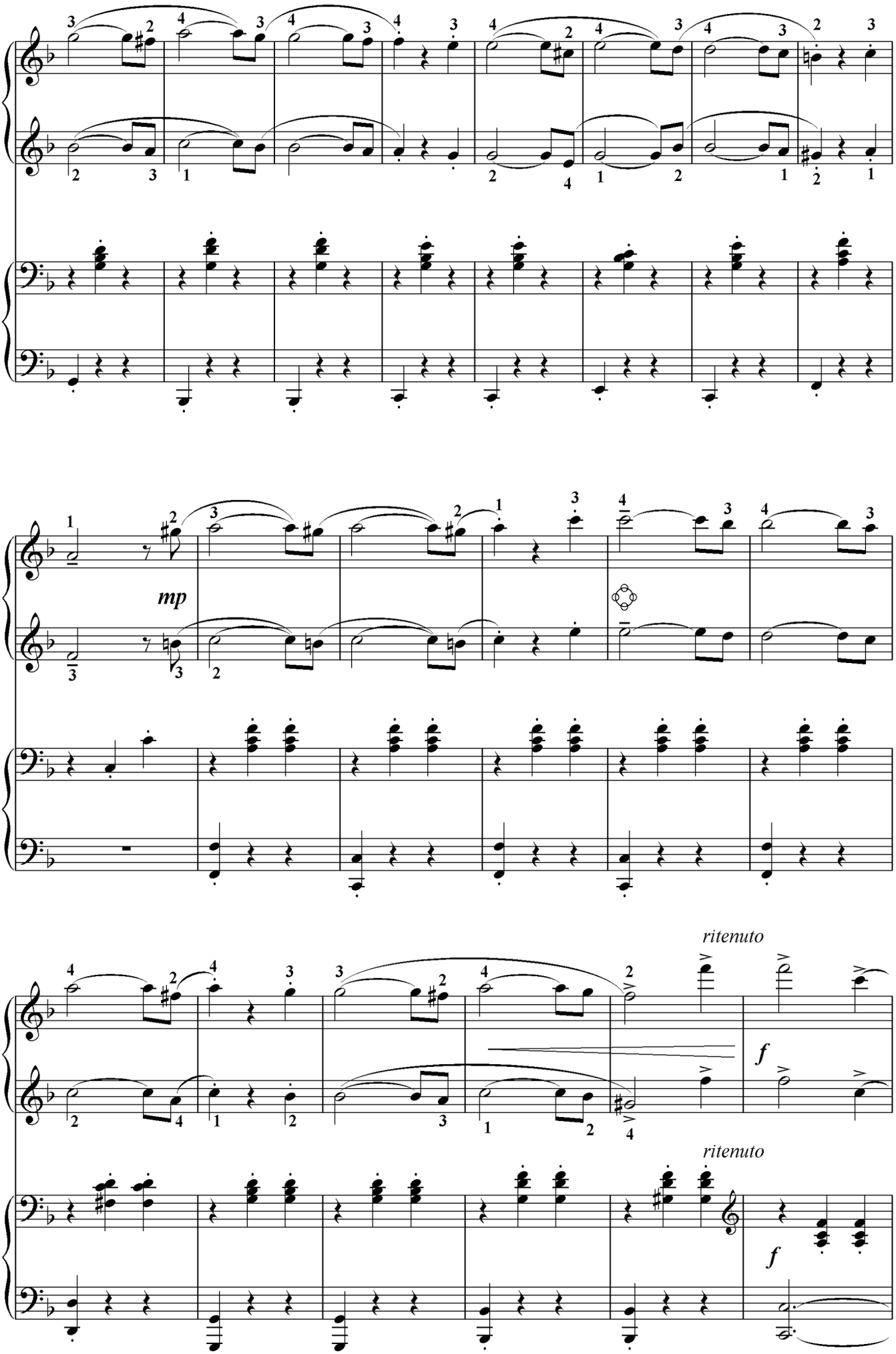
И.Штраус

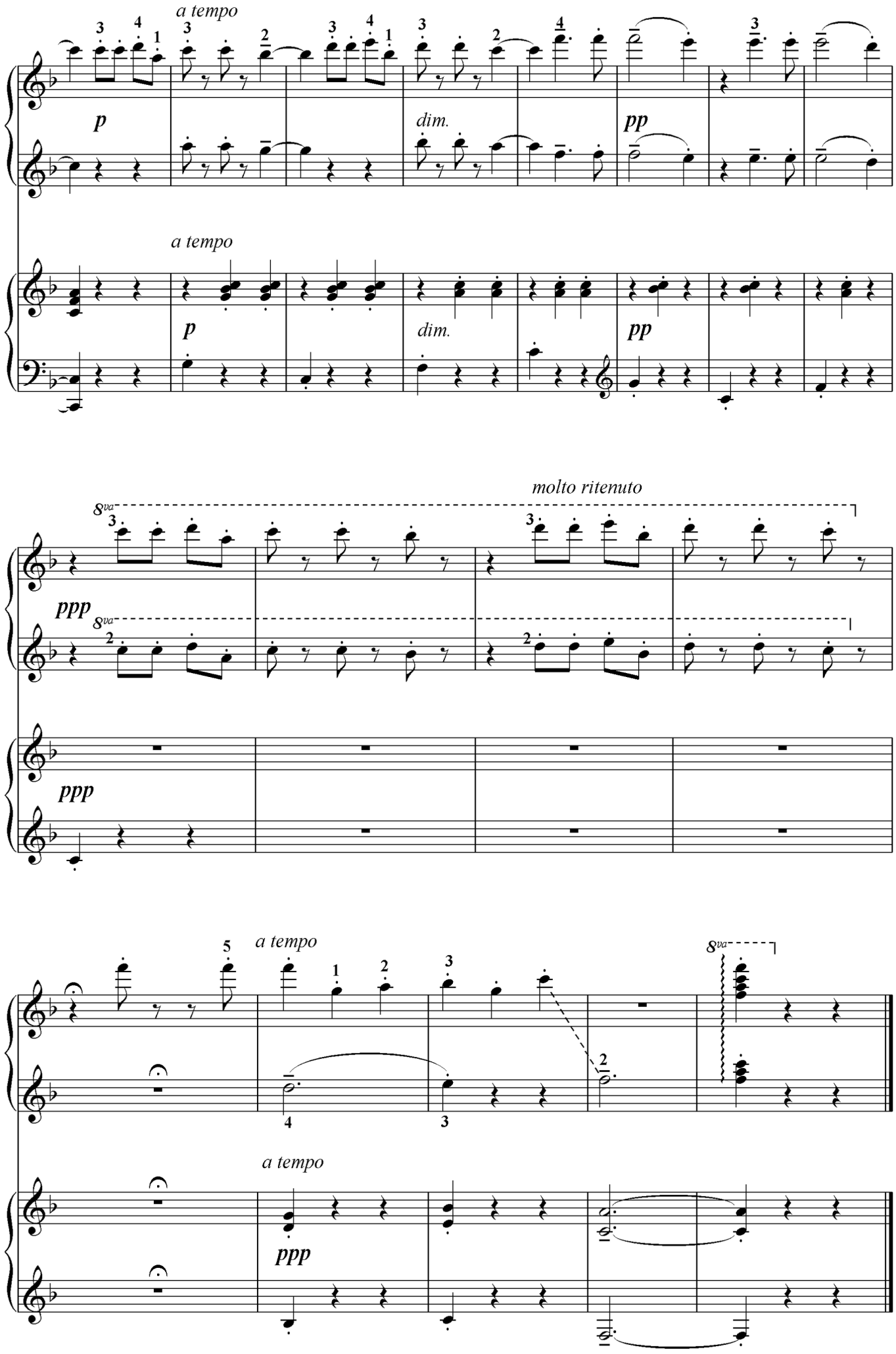



c
mf
simile
d
8va
sfz
sfz


2
a
b
c
c


d
f
d
f
e
ff
e
3
p
3
p leggiero

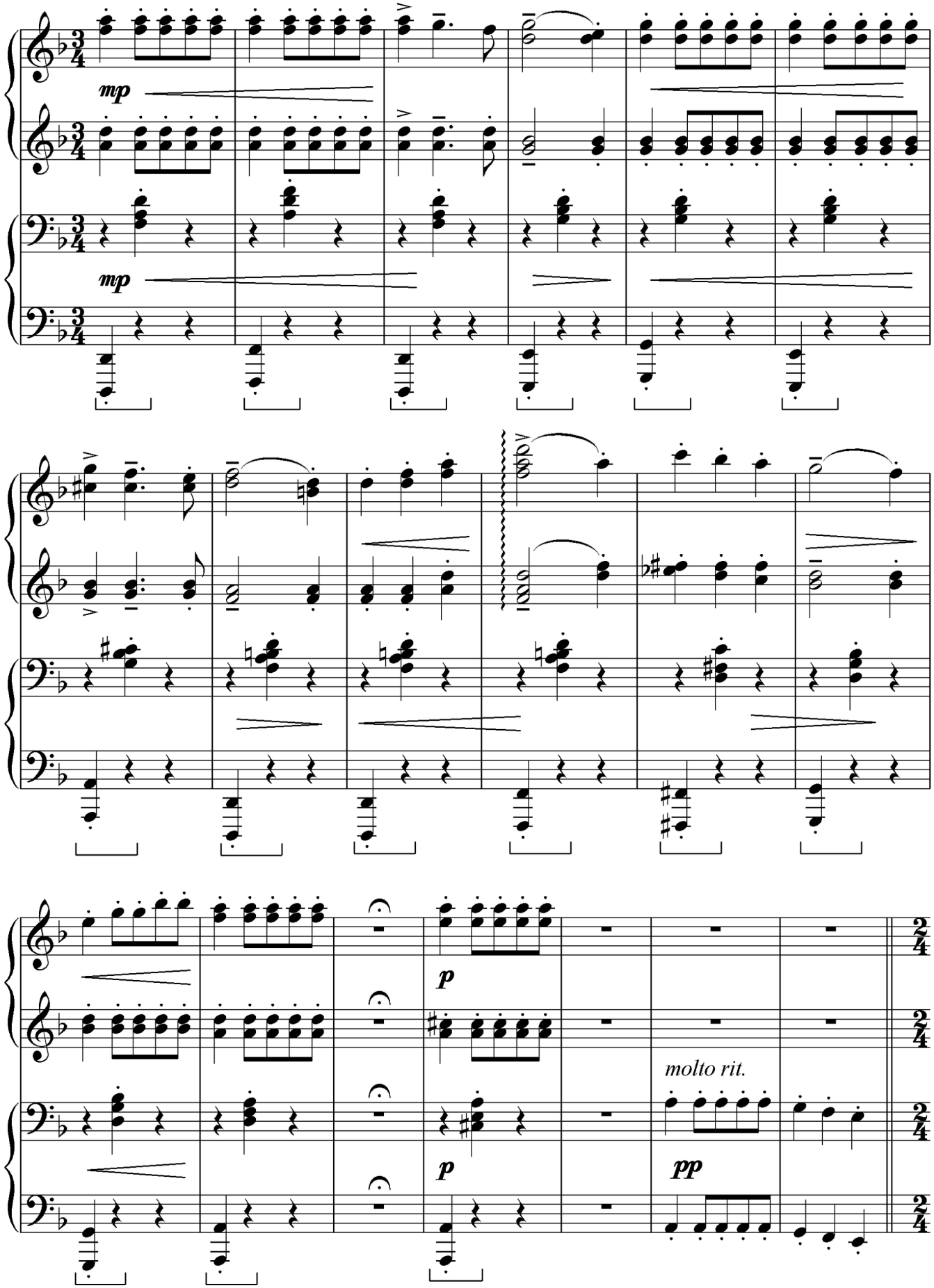

mp
ritenuto
f
ritenuto
f


a tempo
p
dim.
pp
a tempo
p
dim.
pp
molto ritenuto
8va
ppp
8va
ppp
a tempo
8va
a tempo
ppp

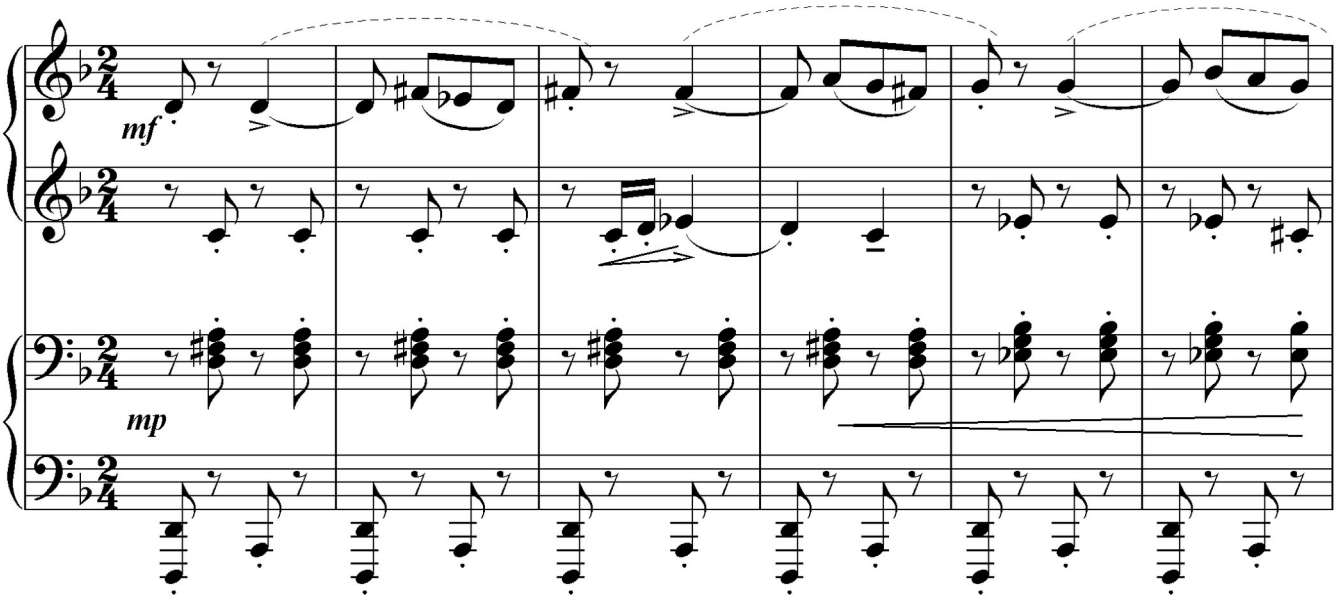
ЕВРЕЙСКИЕ МОТИВЫ

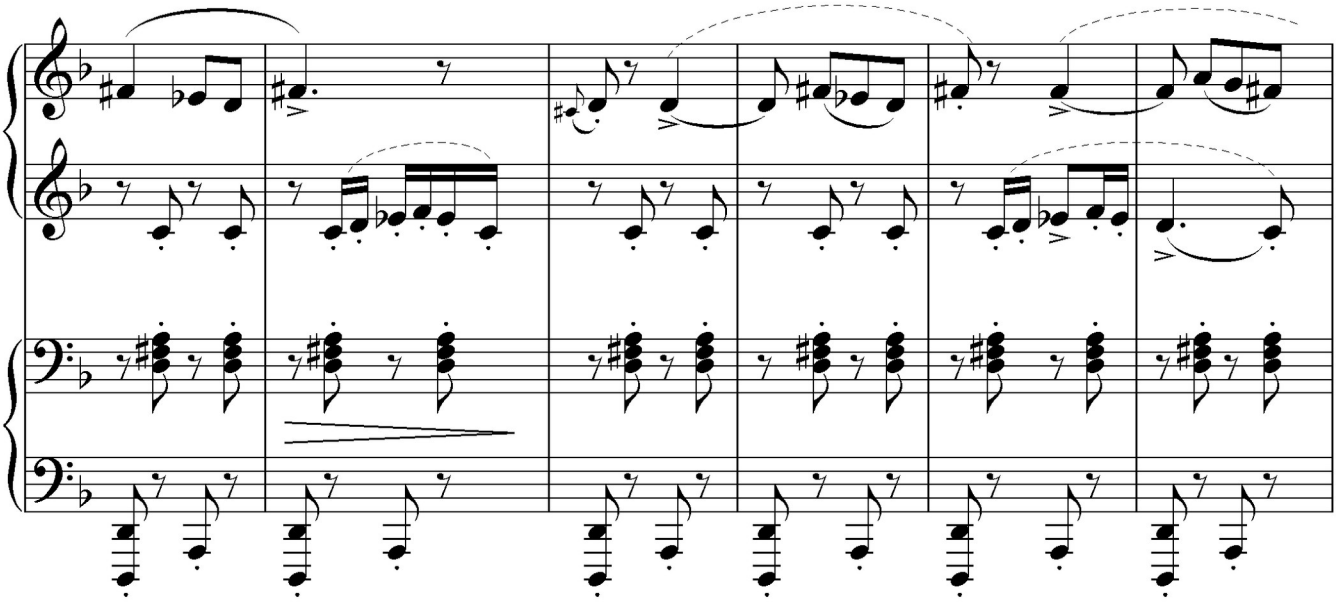
на темы еврейских народных танцев

Allegretto

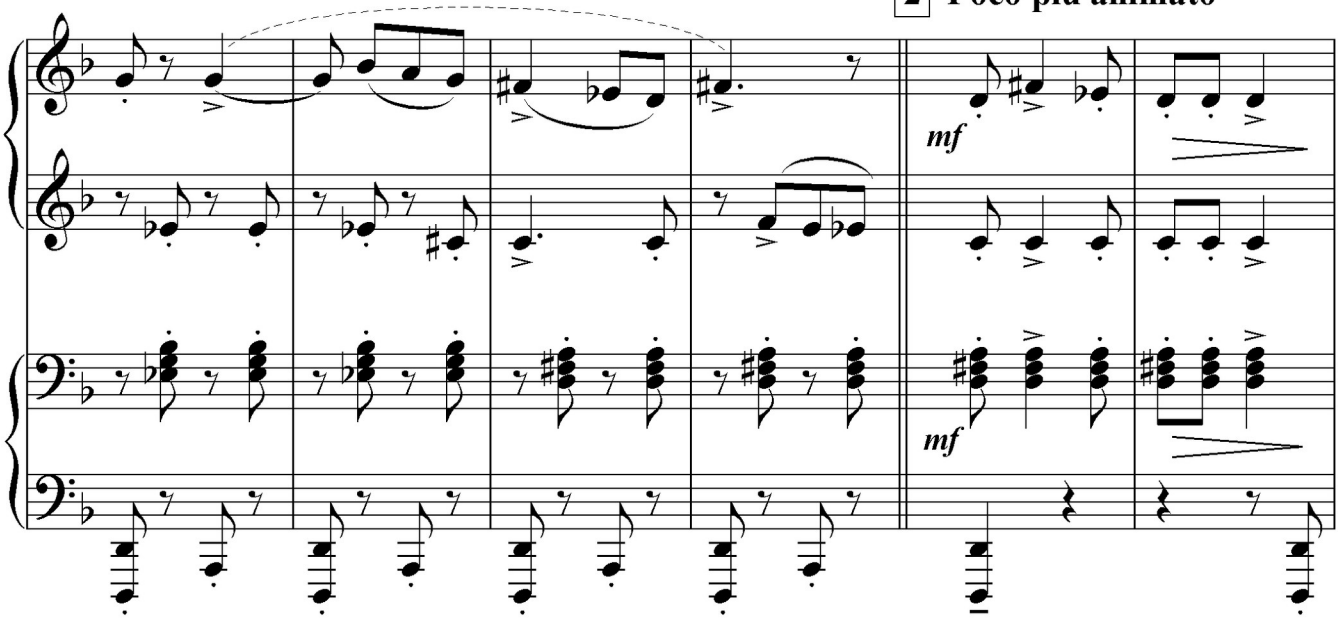


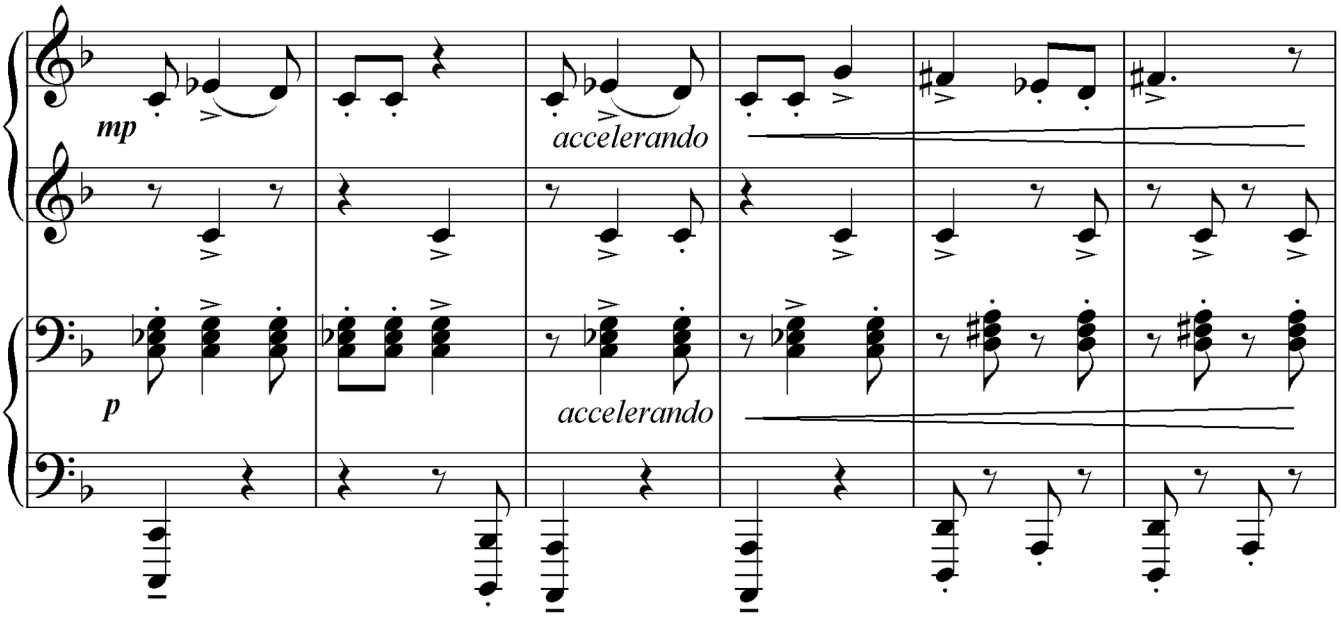
1 **Moderato, ma molto energico**

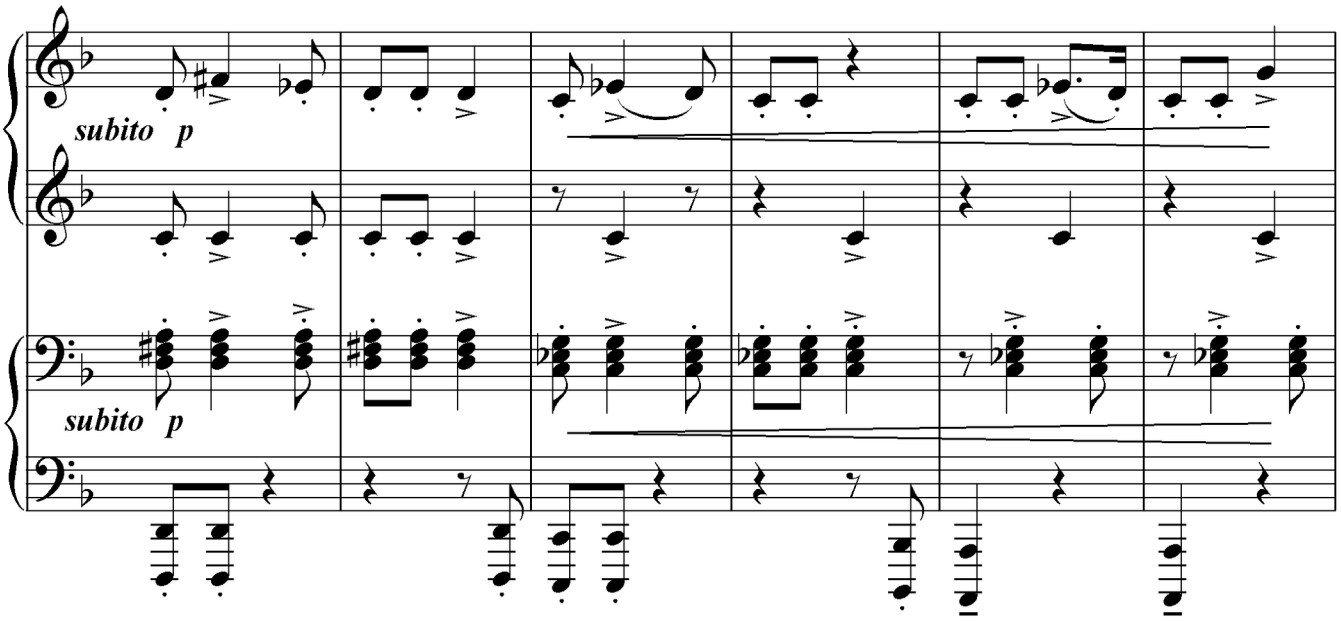




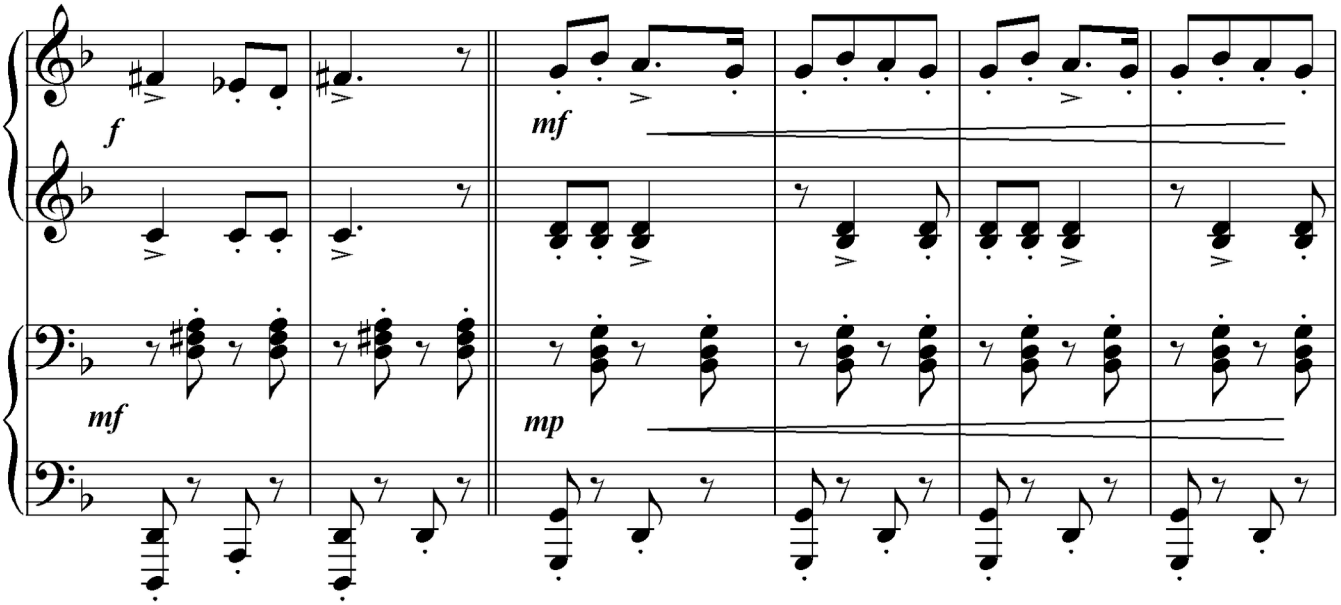
2 **Poco piu animato**

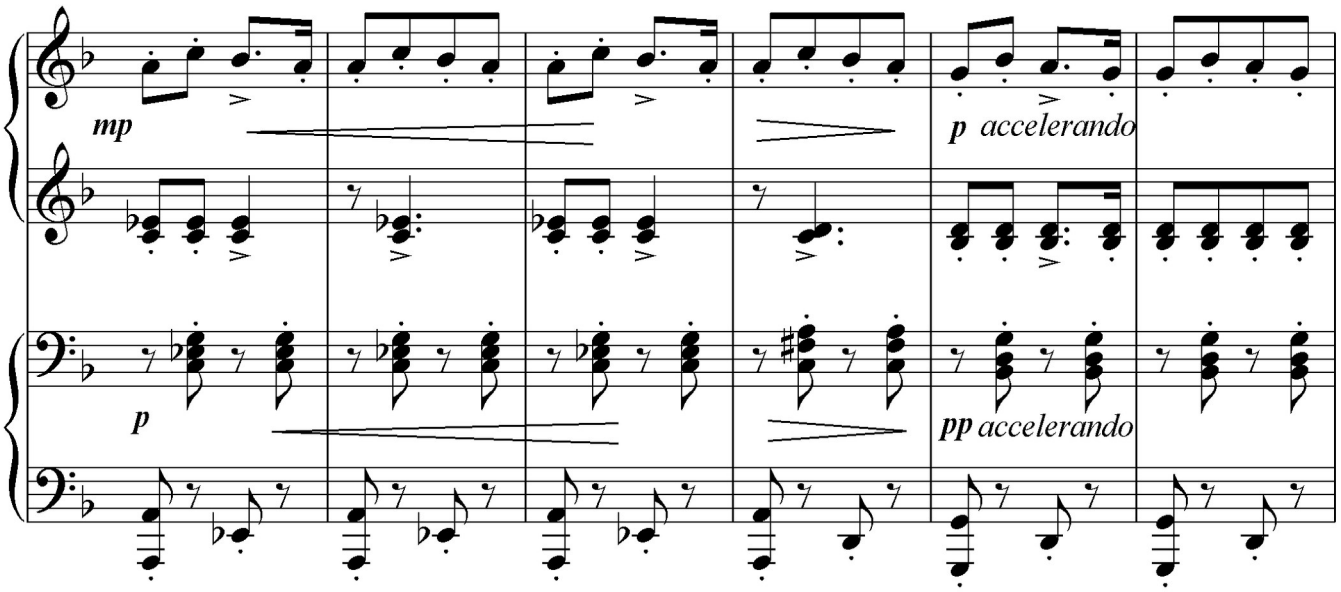


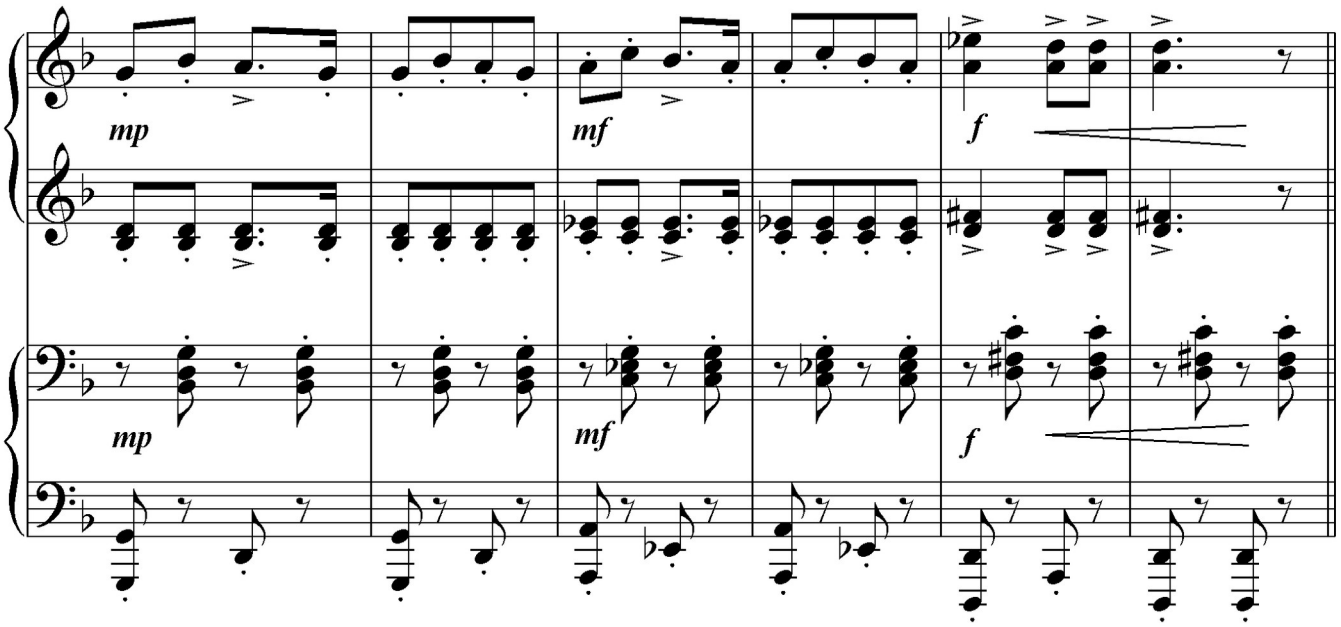




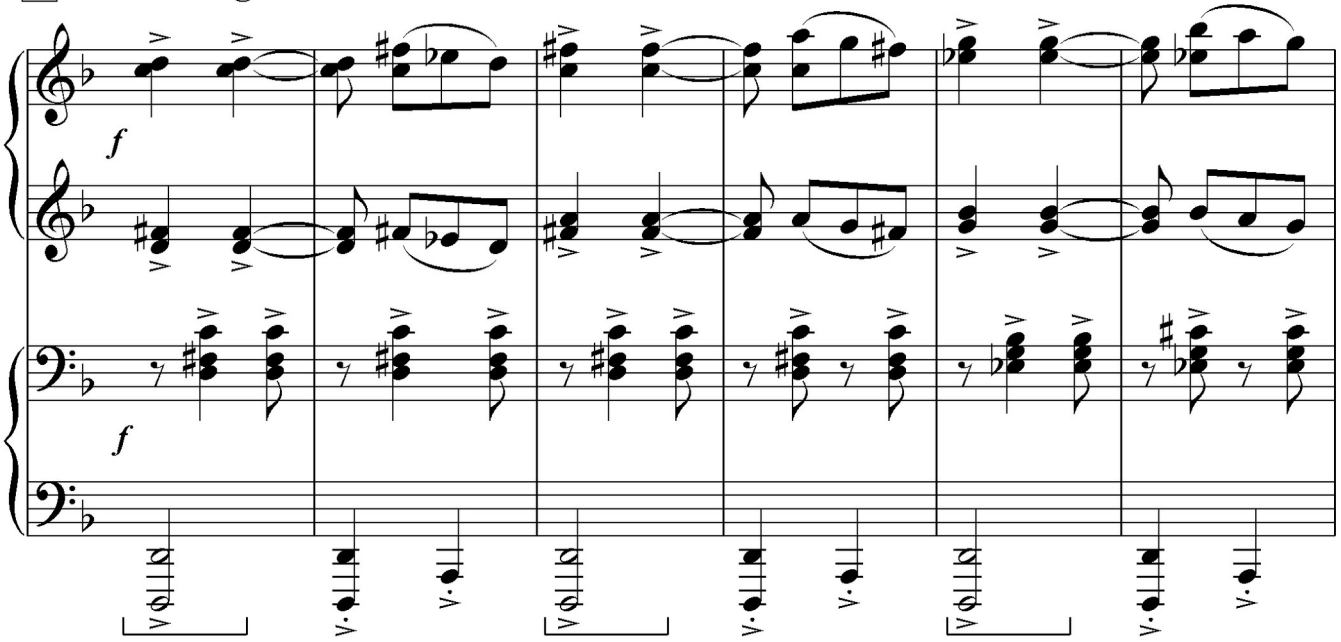
3 Poco piu mosso. Allegretto

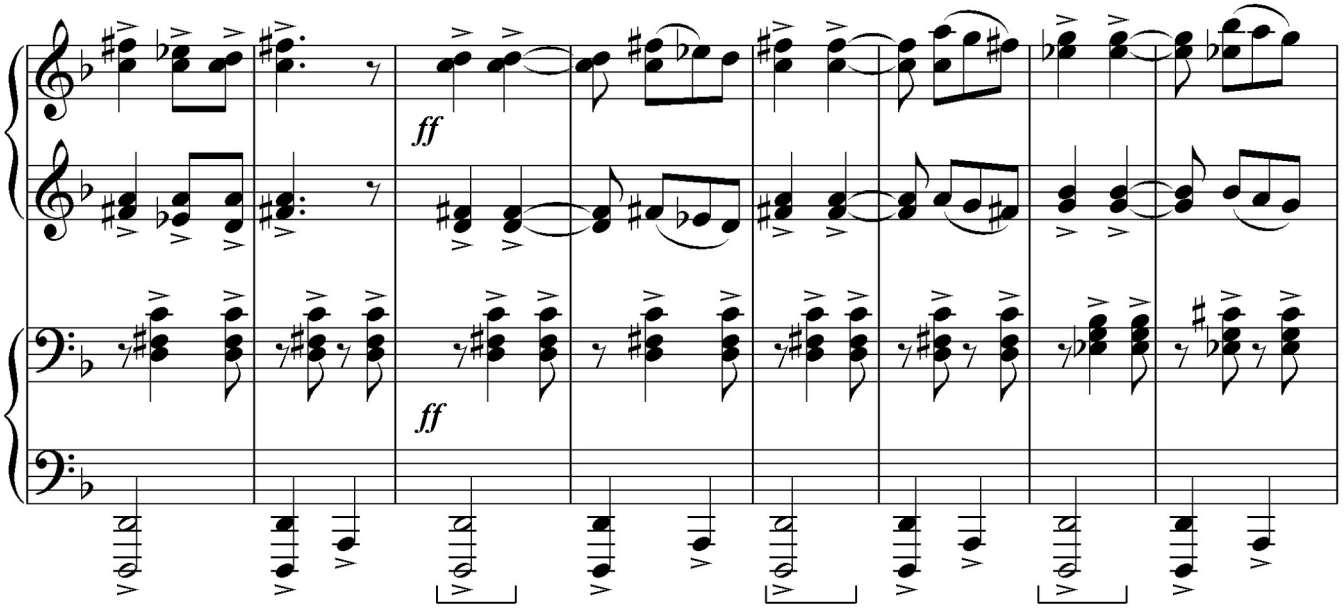




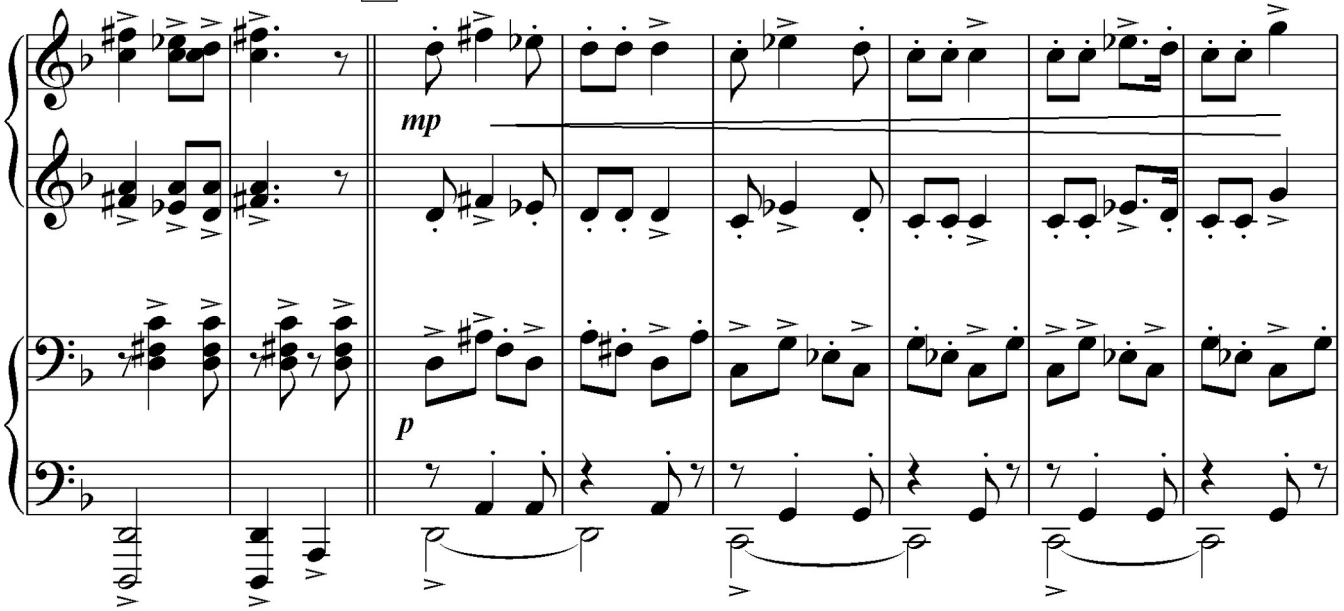


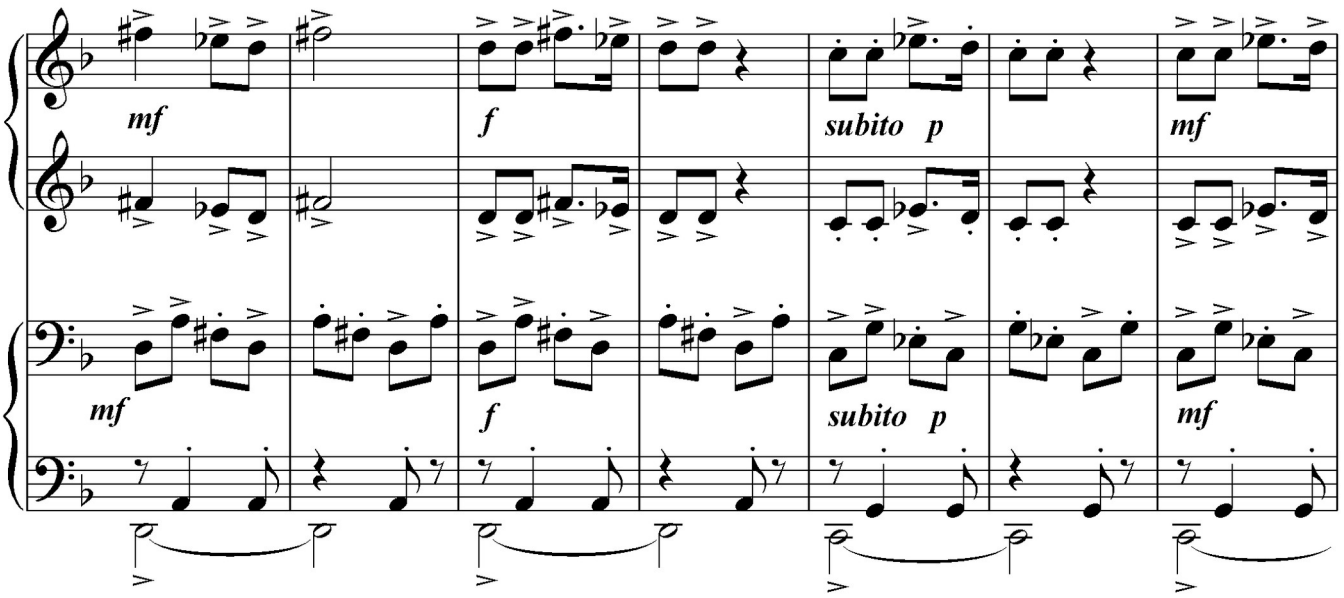
4 **Vivo energico**



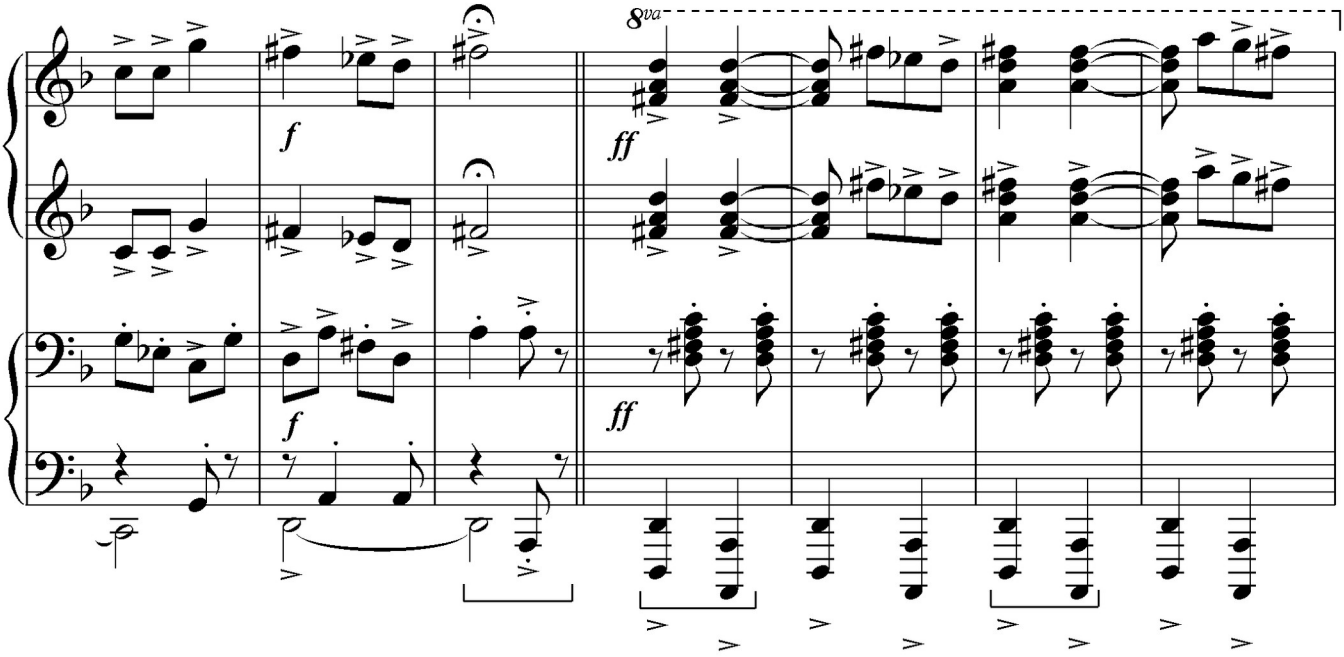


5 **Piu mosso.**

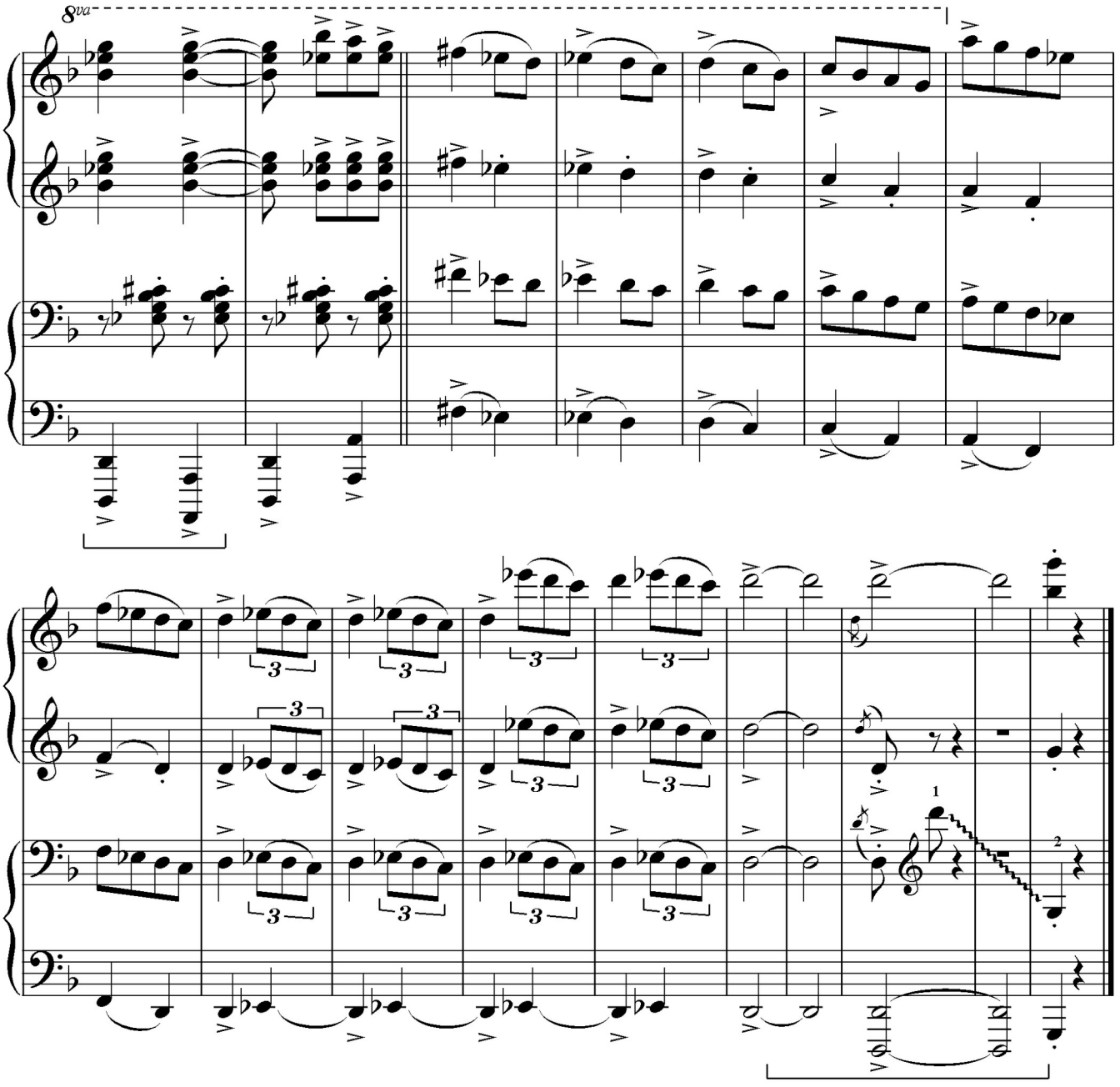




6 **Tempo I. Moderato ma molto energico**

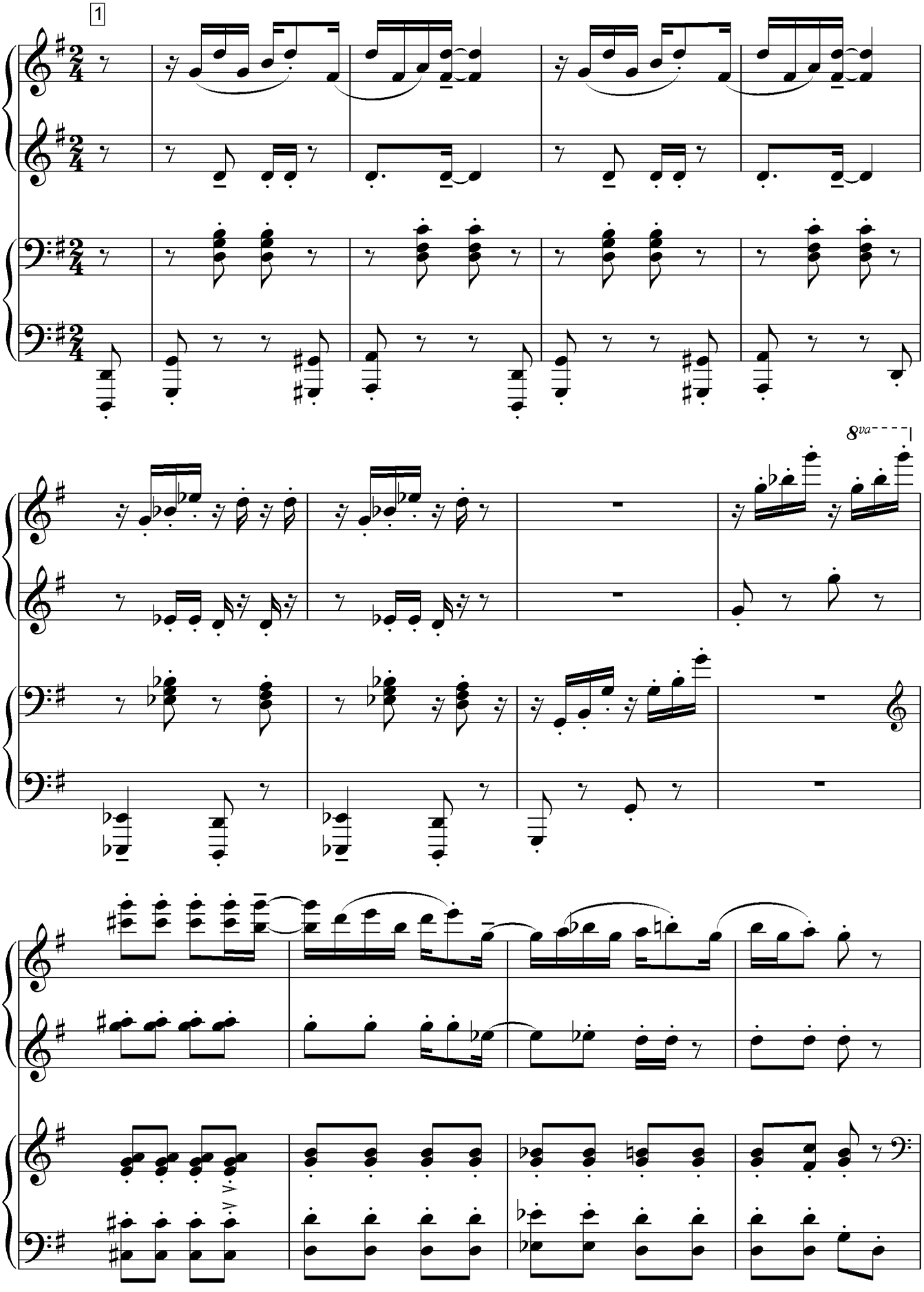


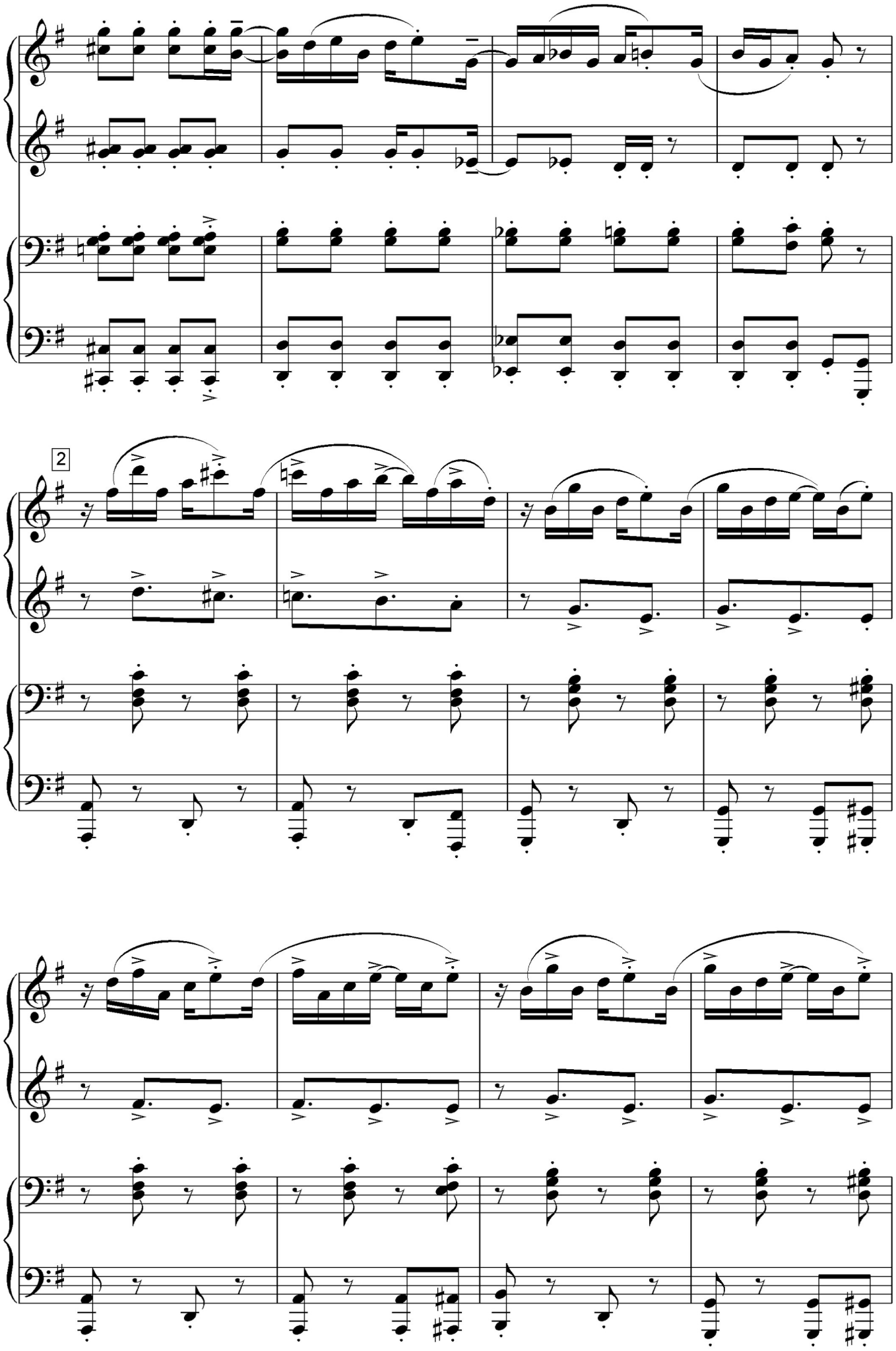
Prestissimo

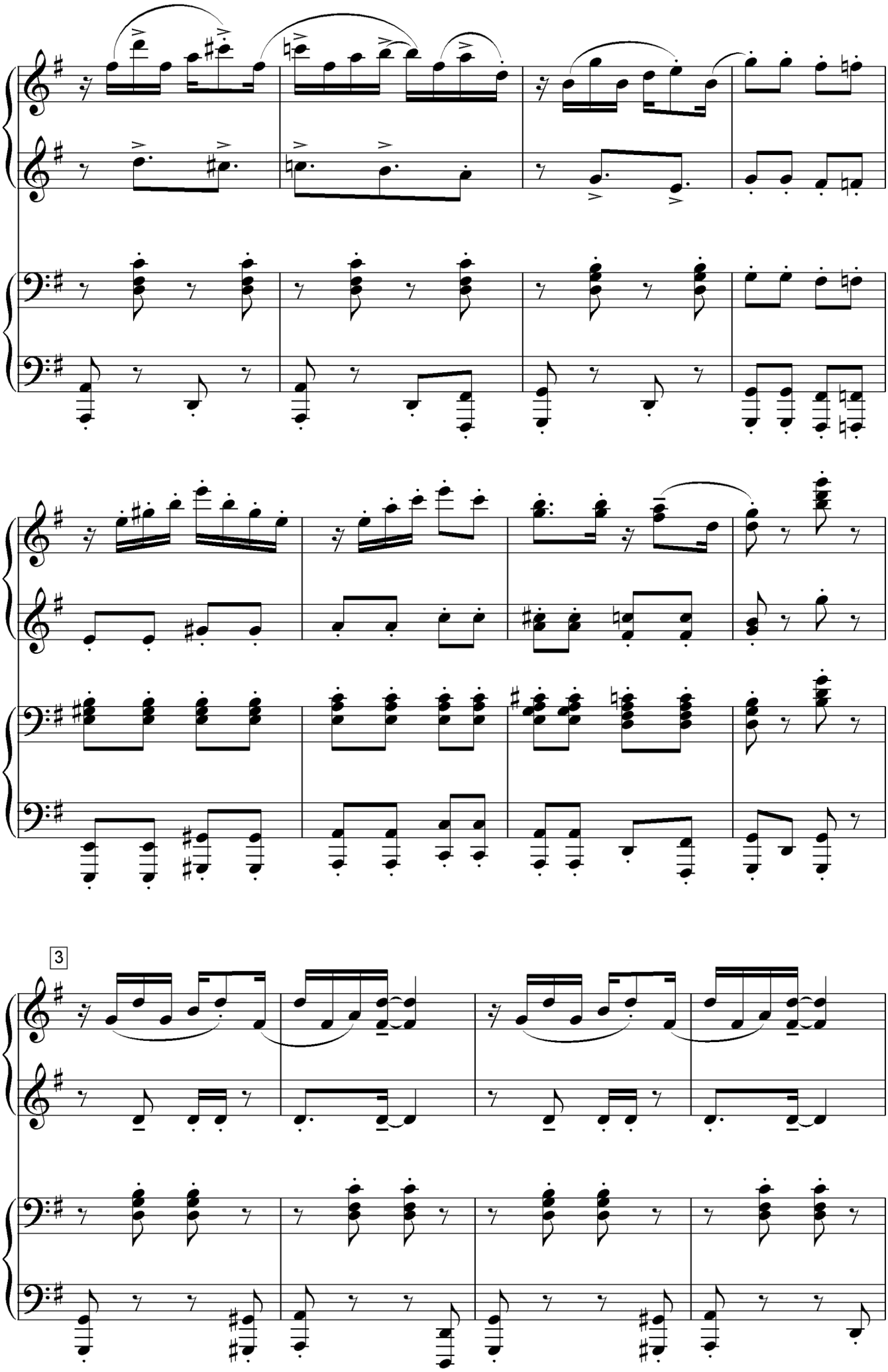


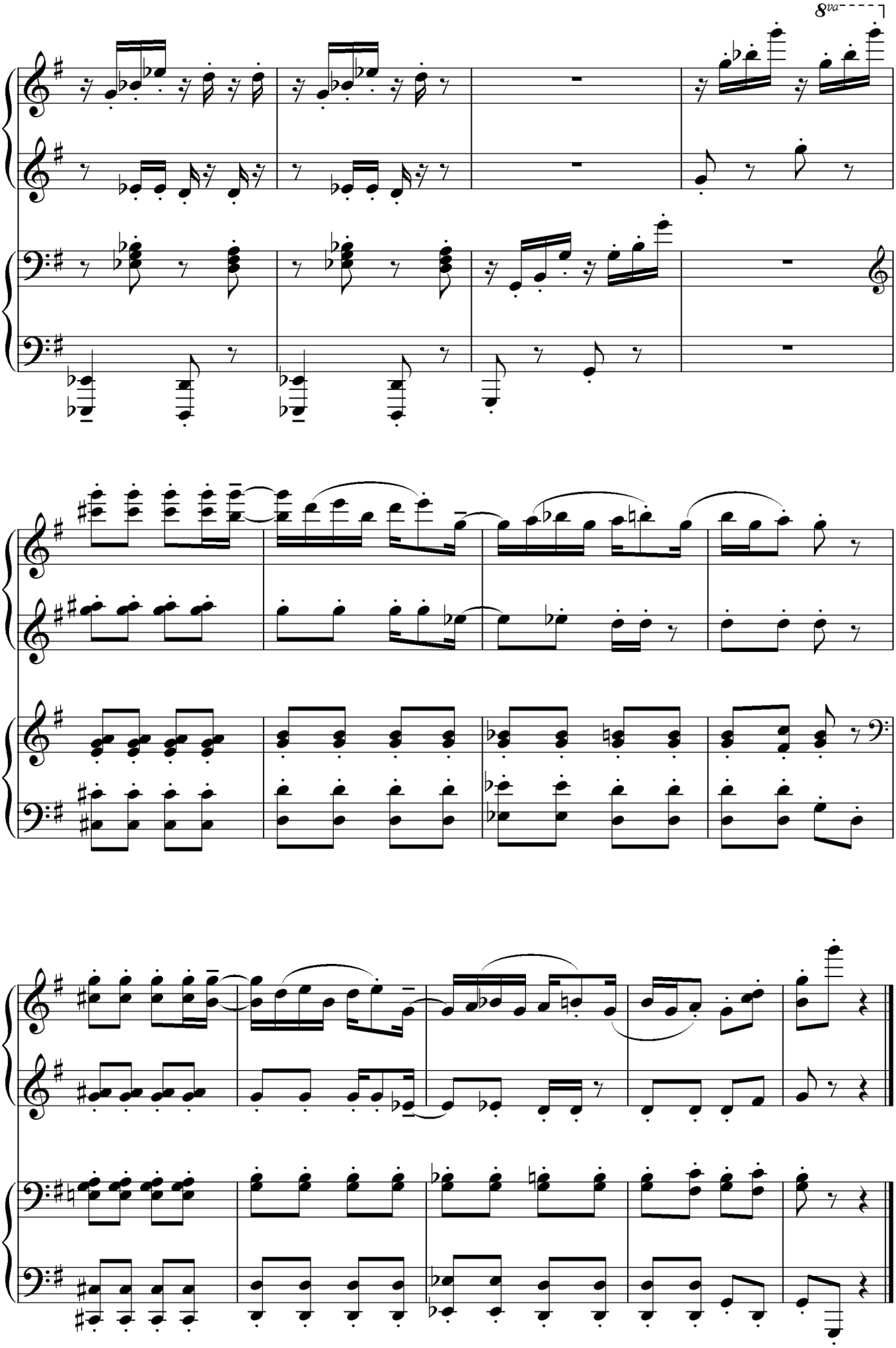
Рэгтайм Кленового листа

С. Джоплин




2


3

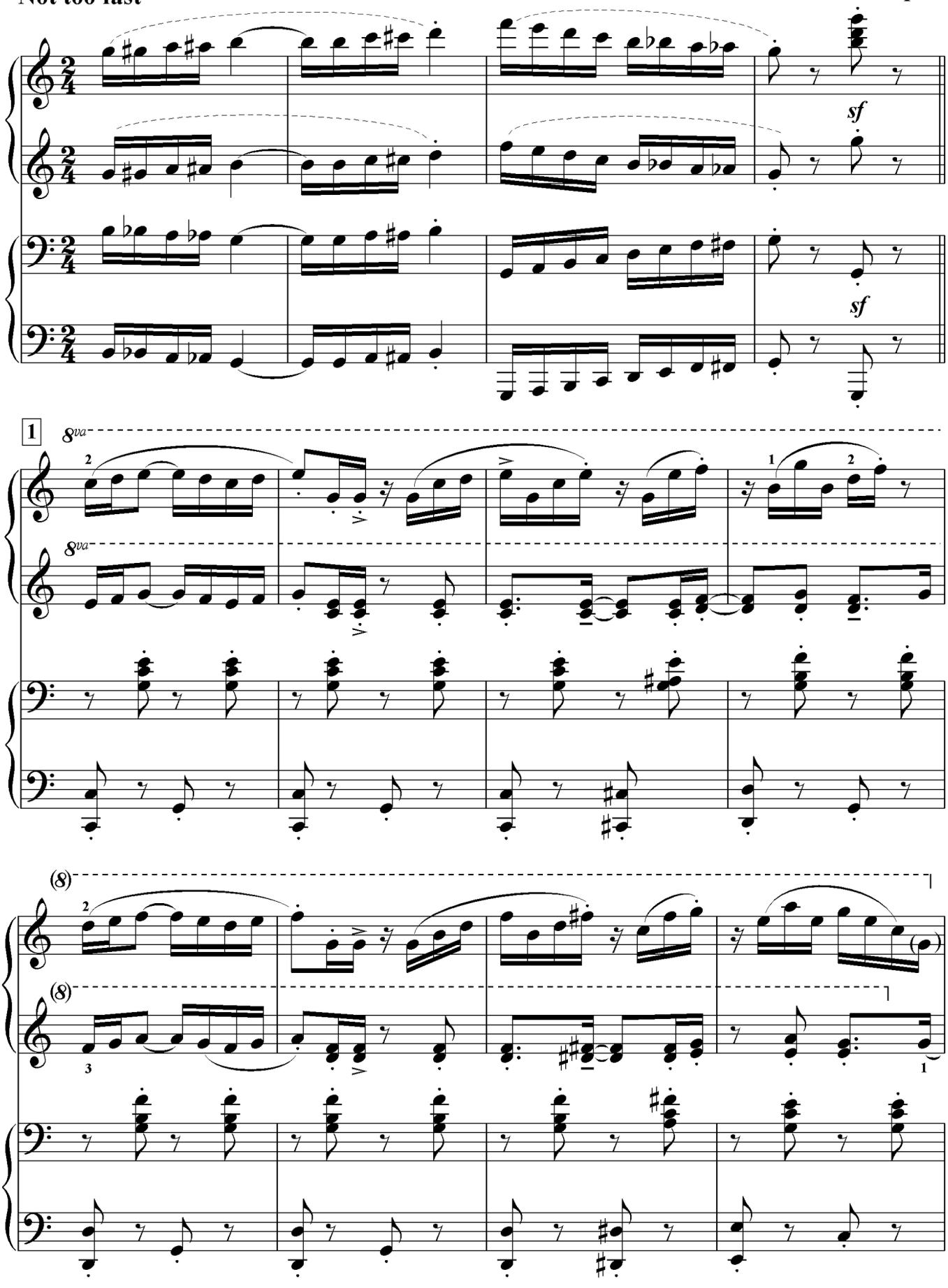

8va

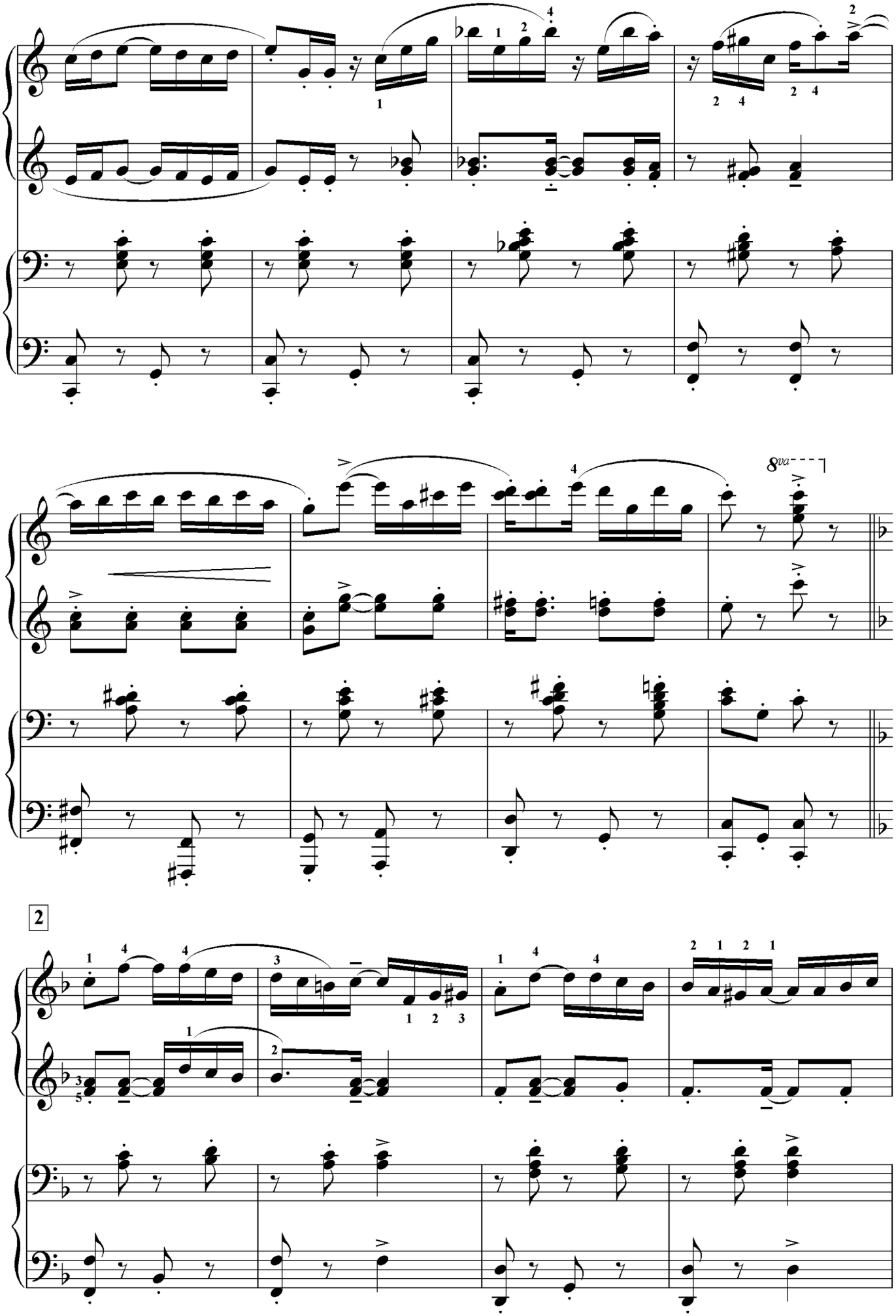
THE RAGTIME DANCE

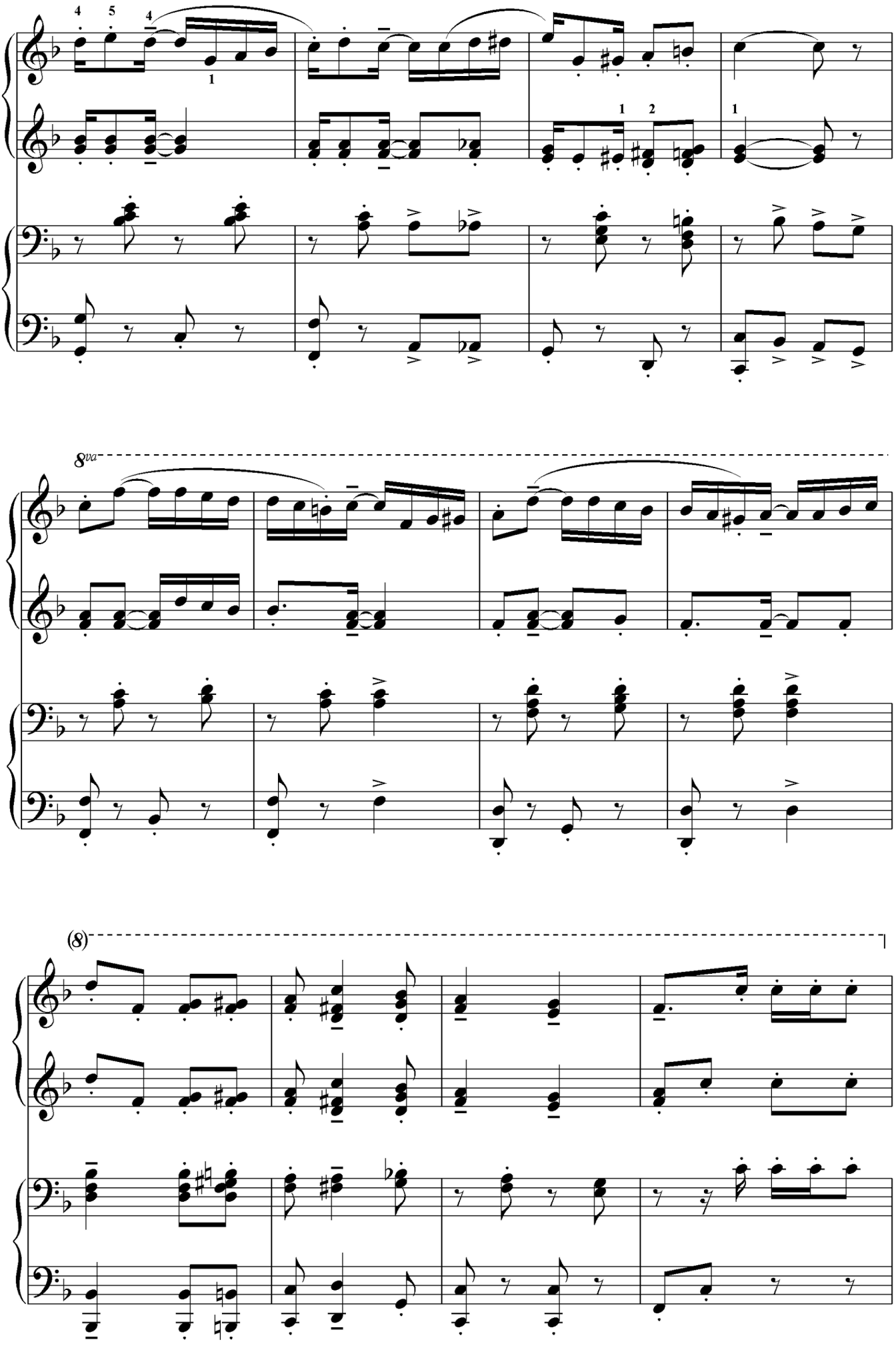
A stop-Time Two-Step

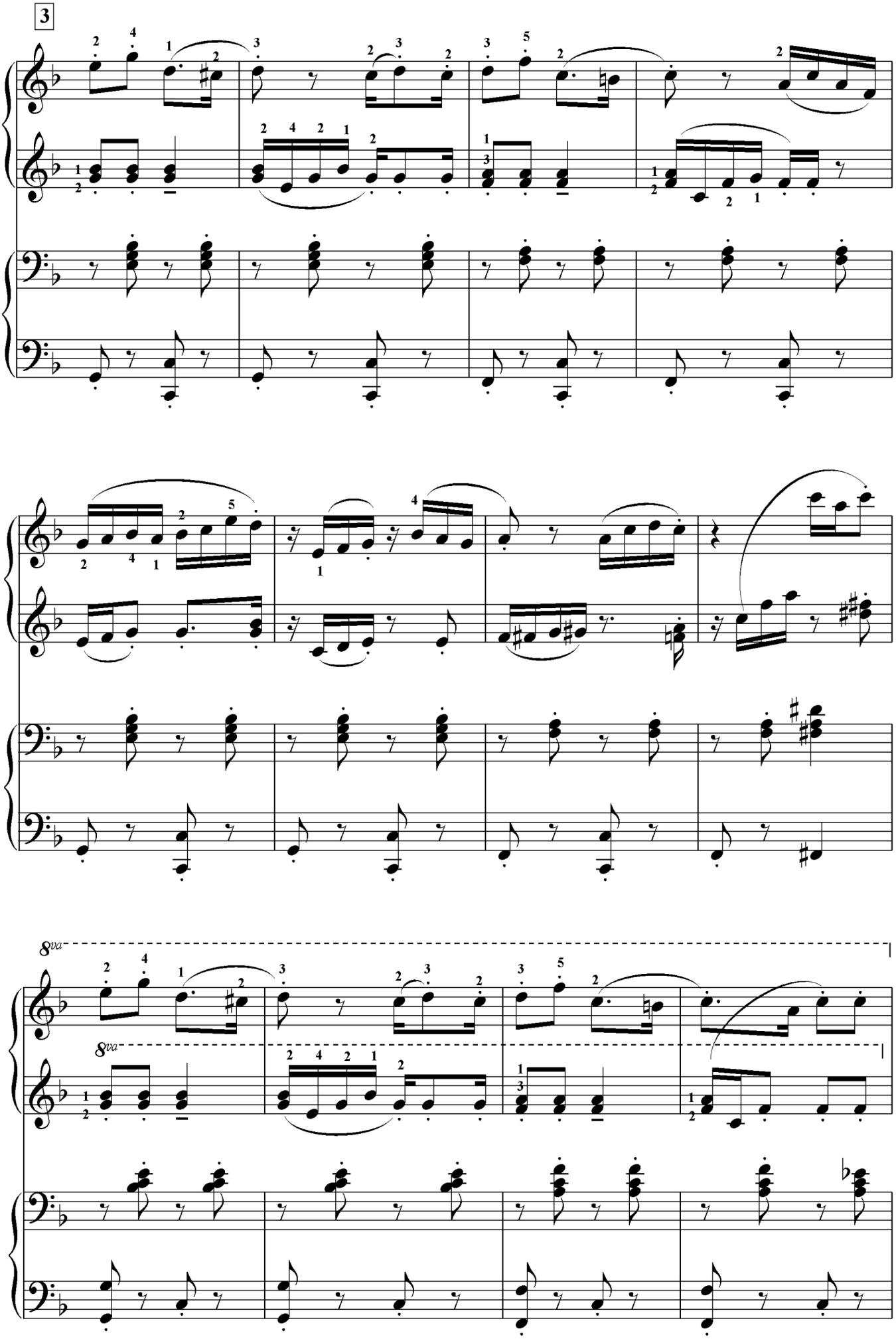
Not too fast

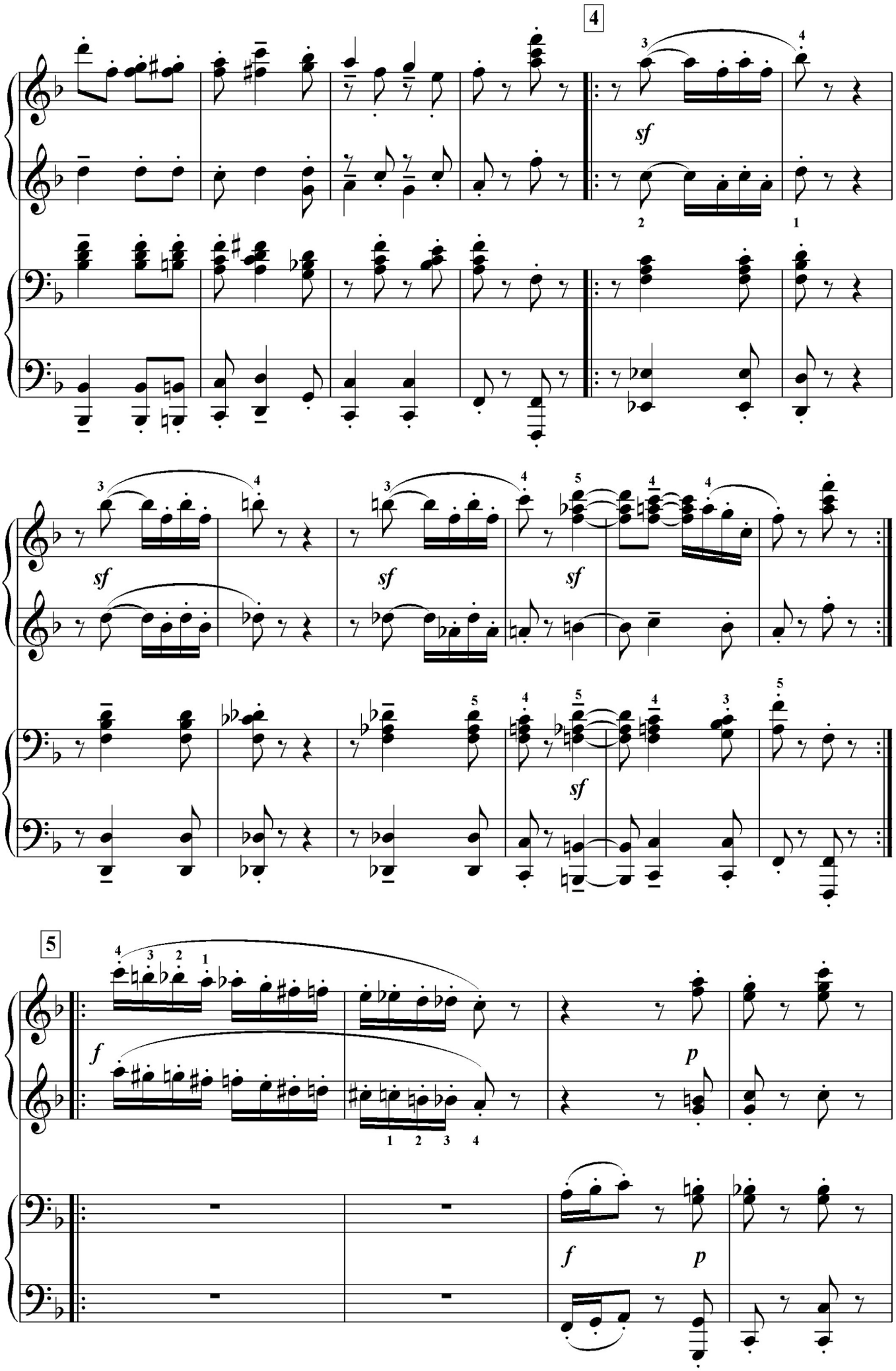
Scott Joplin

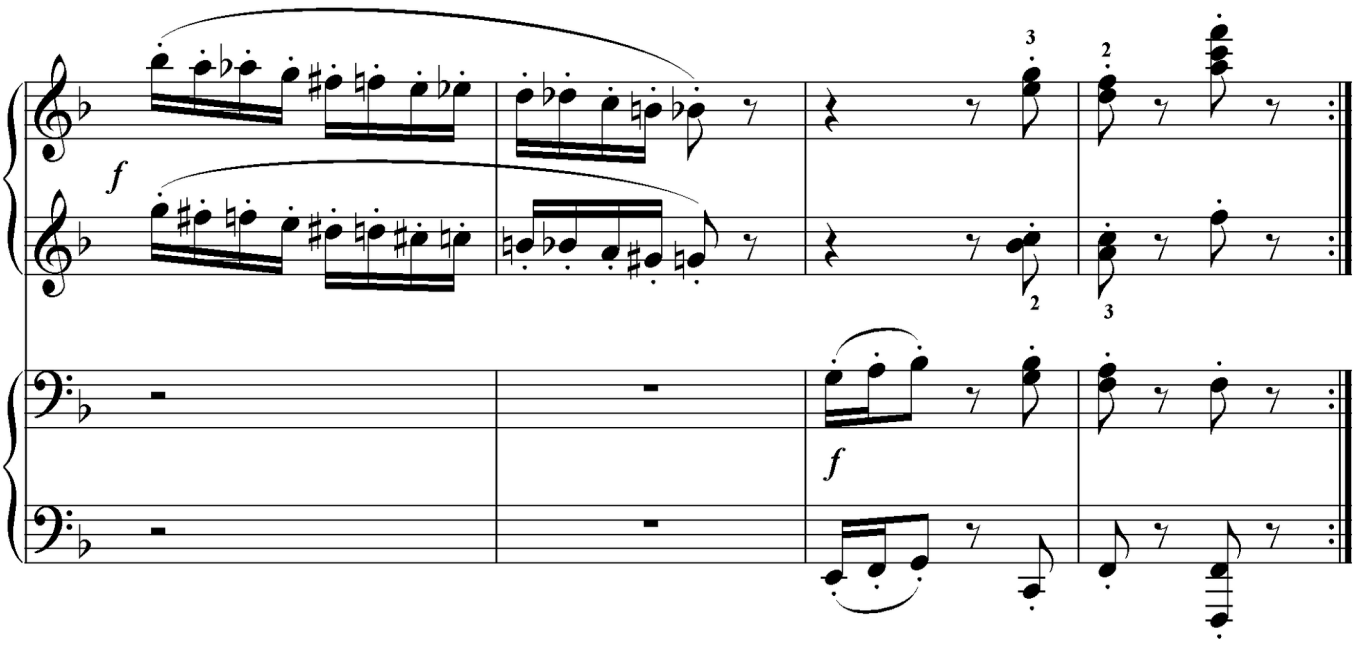


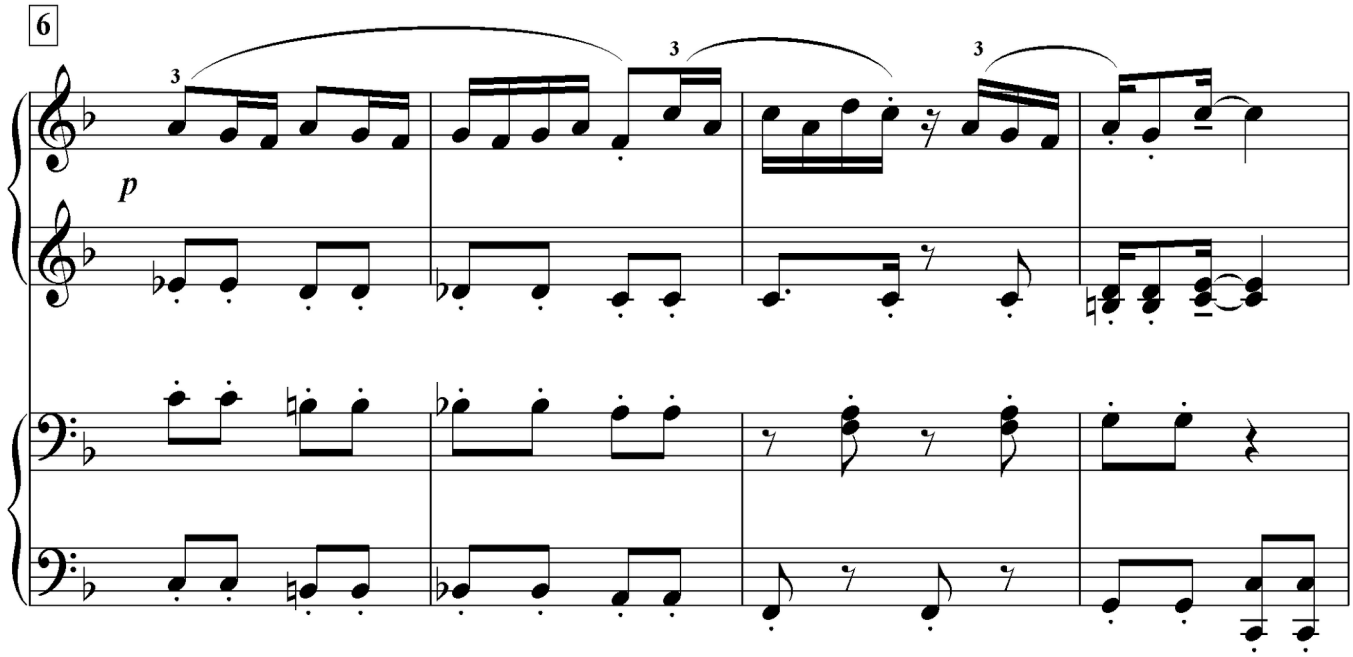

8va
2

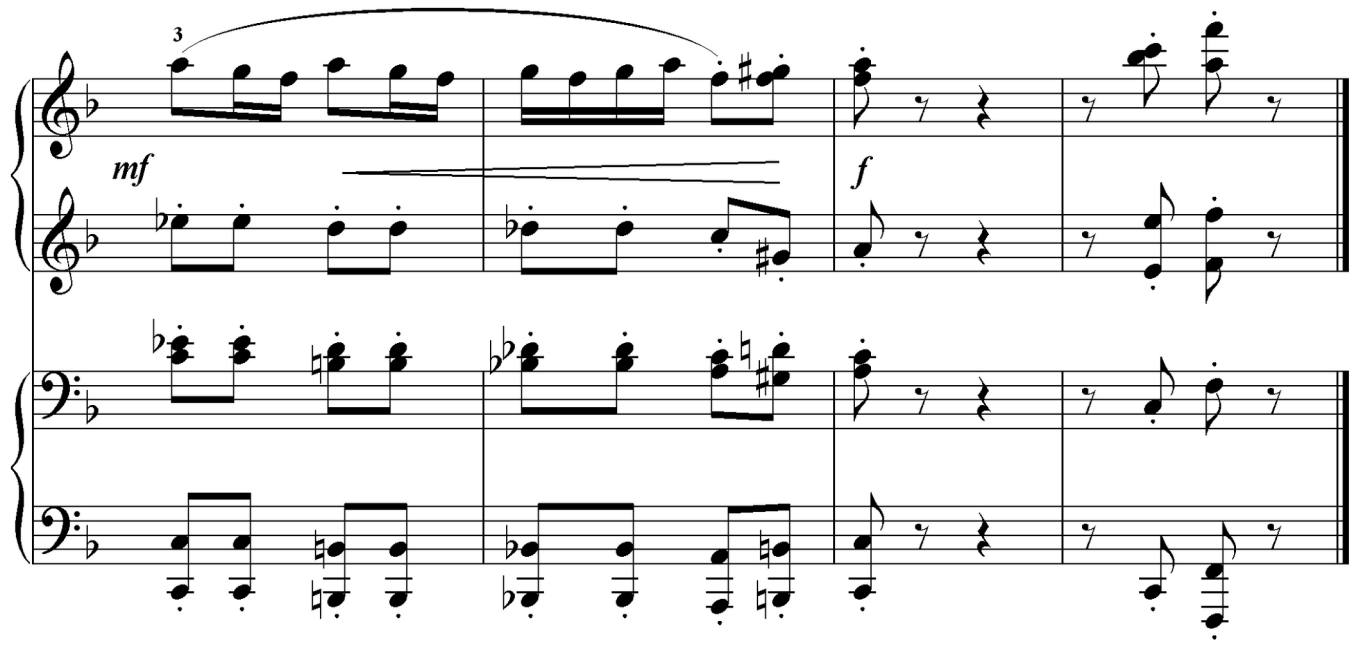

8va
(8)


3
8va
8va


4
sf
sf
sf
sf
sf
5
f
p
f
p


f
f

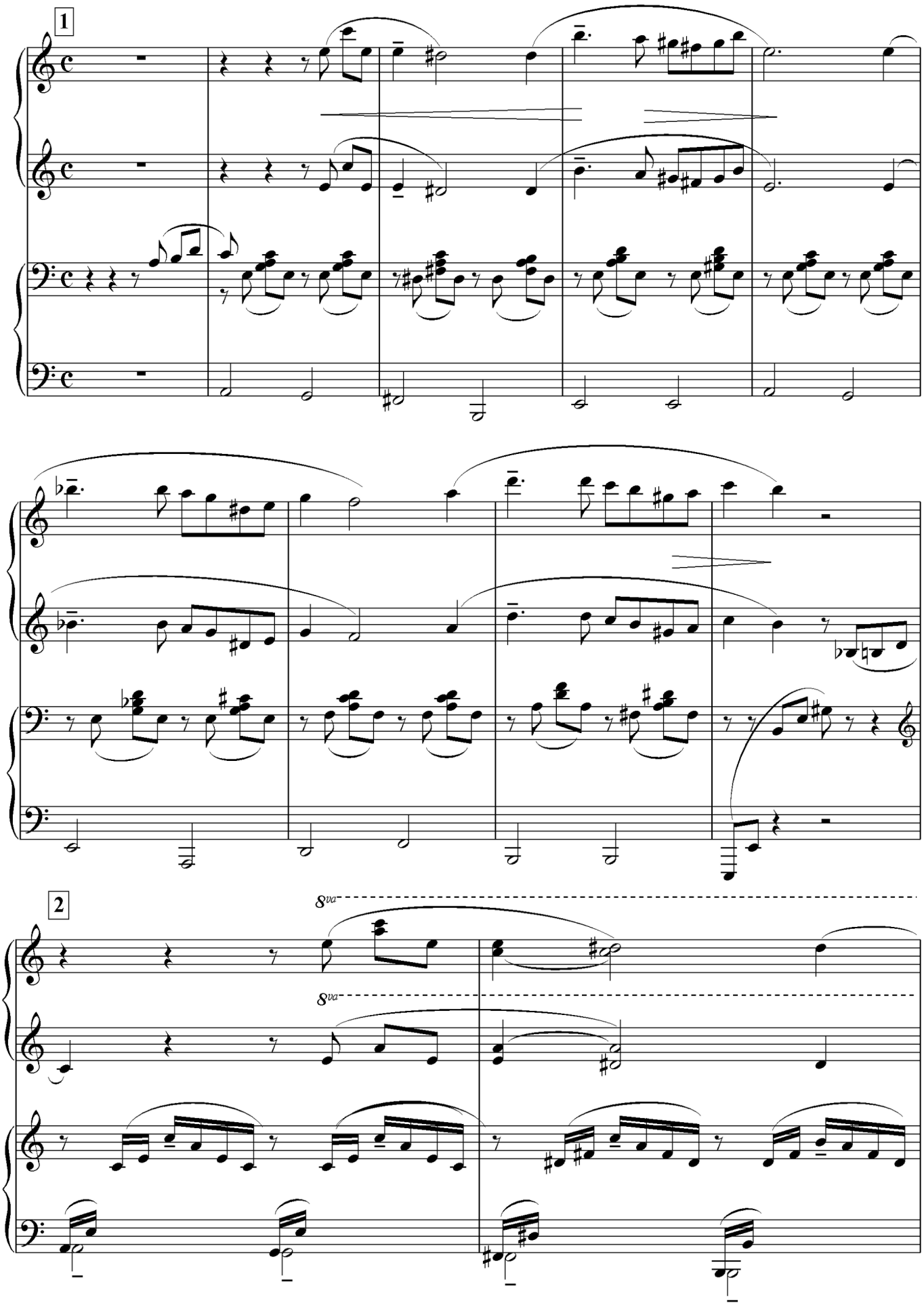

6
p

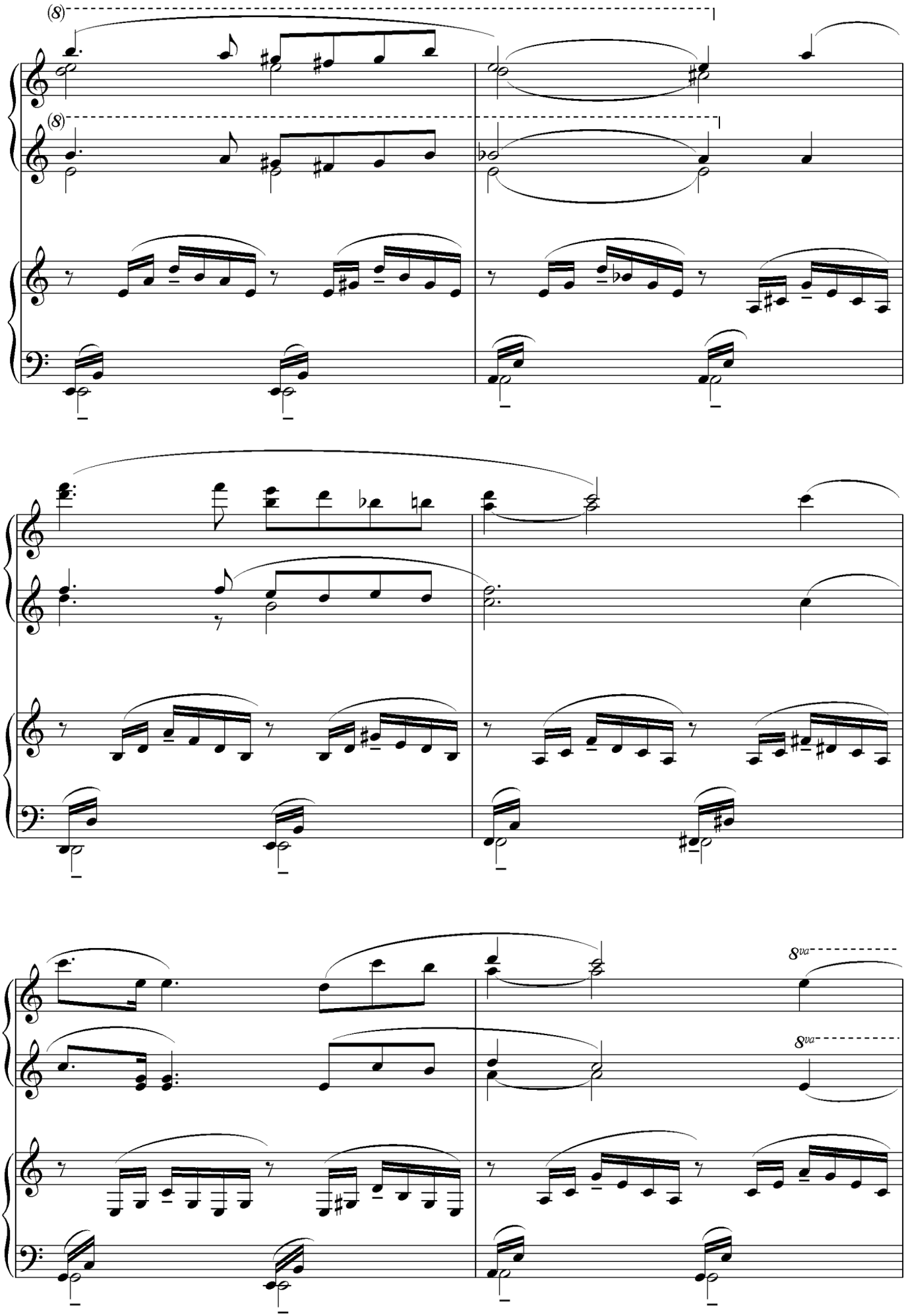

mf
f

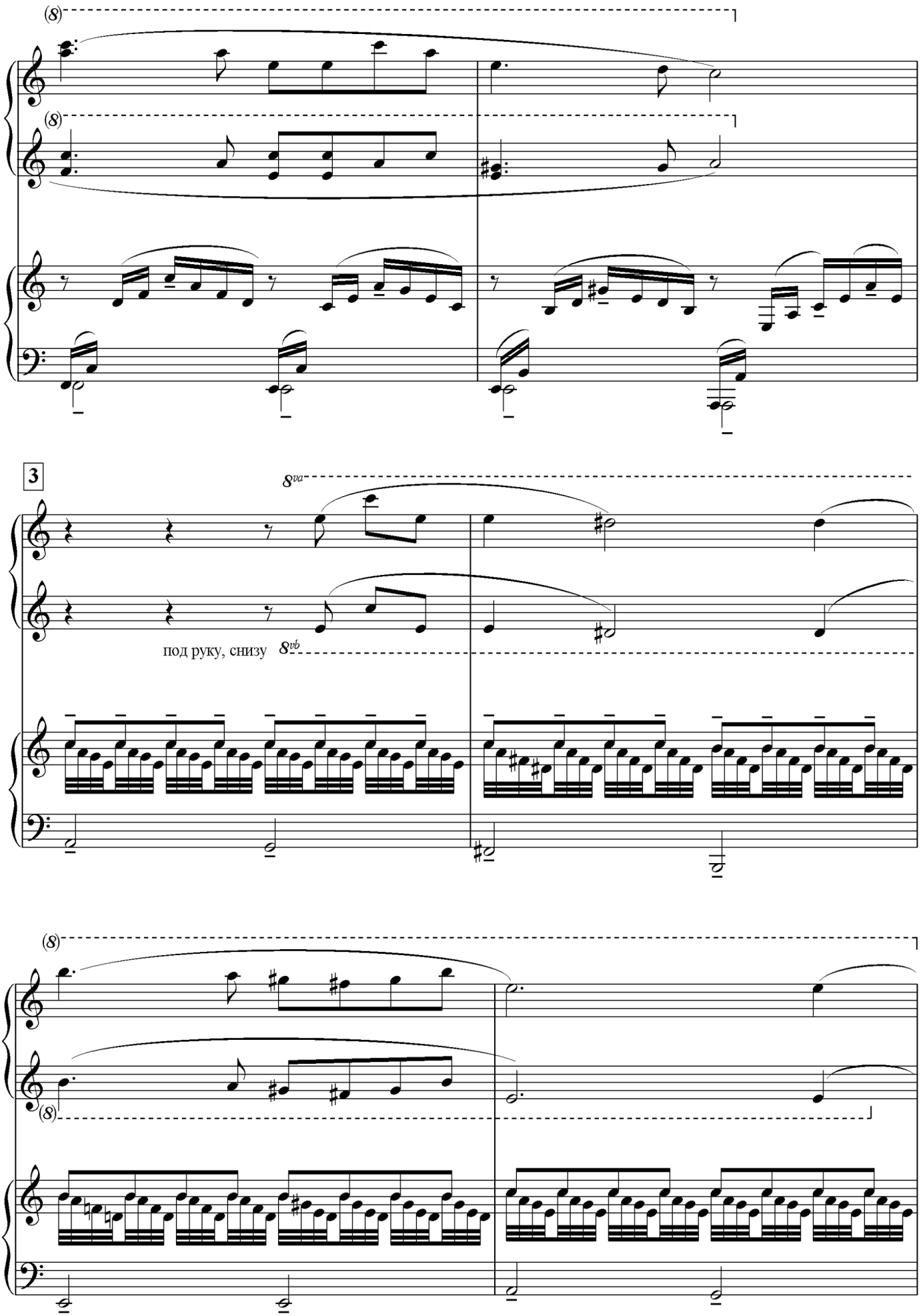
Постлюдия

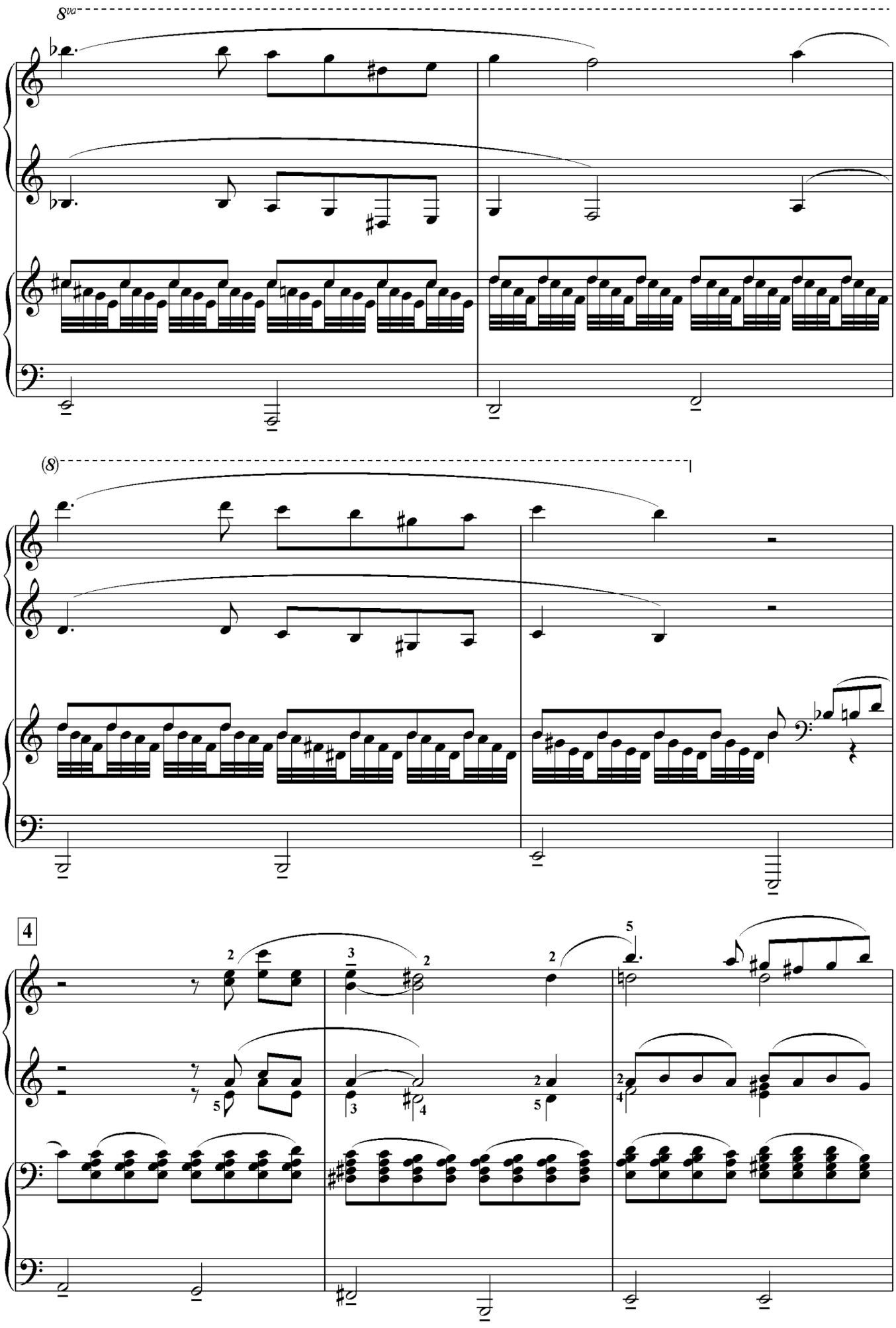
из музыки к мультфильмам по рисункам А.С.Пушкина

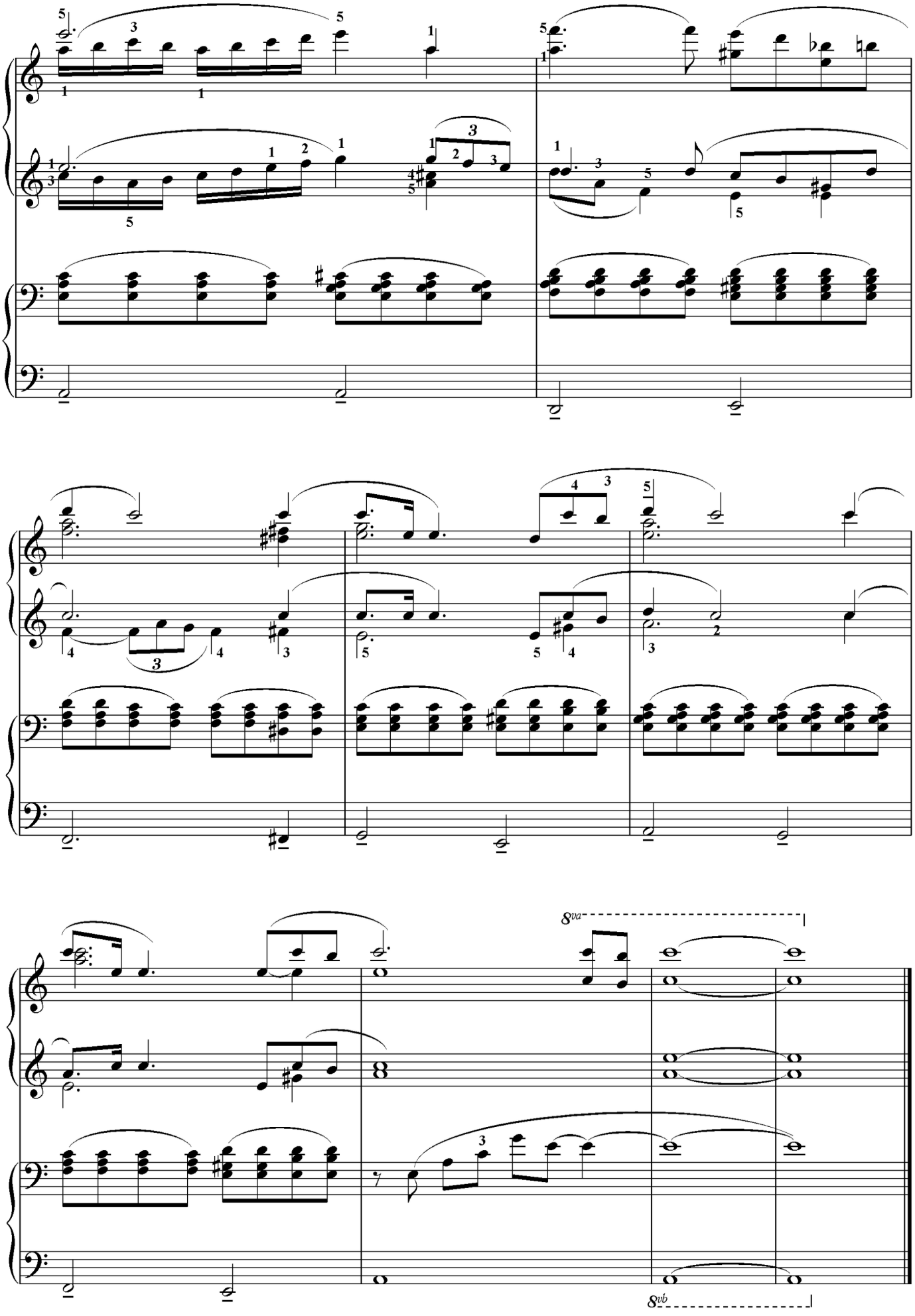
А.Шнитке




(8)
(8)
8va
8va

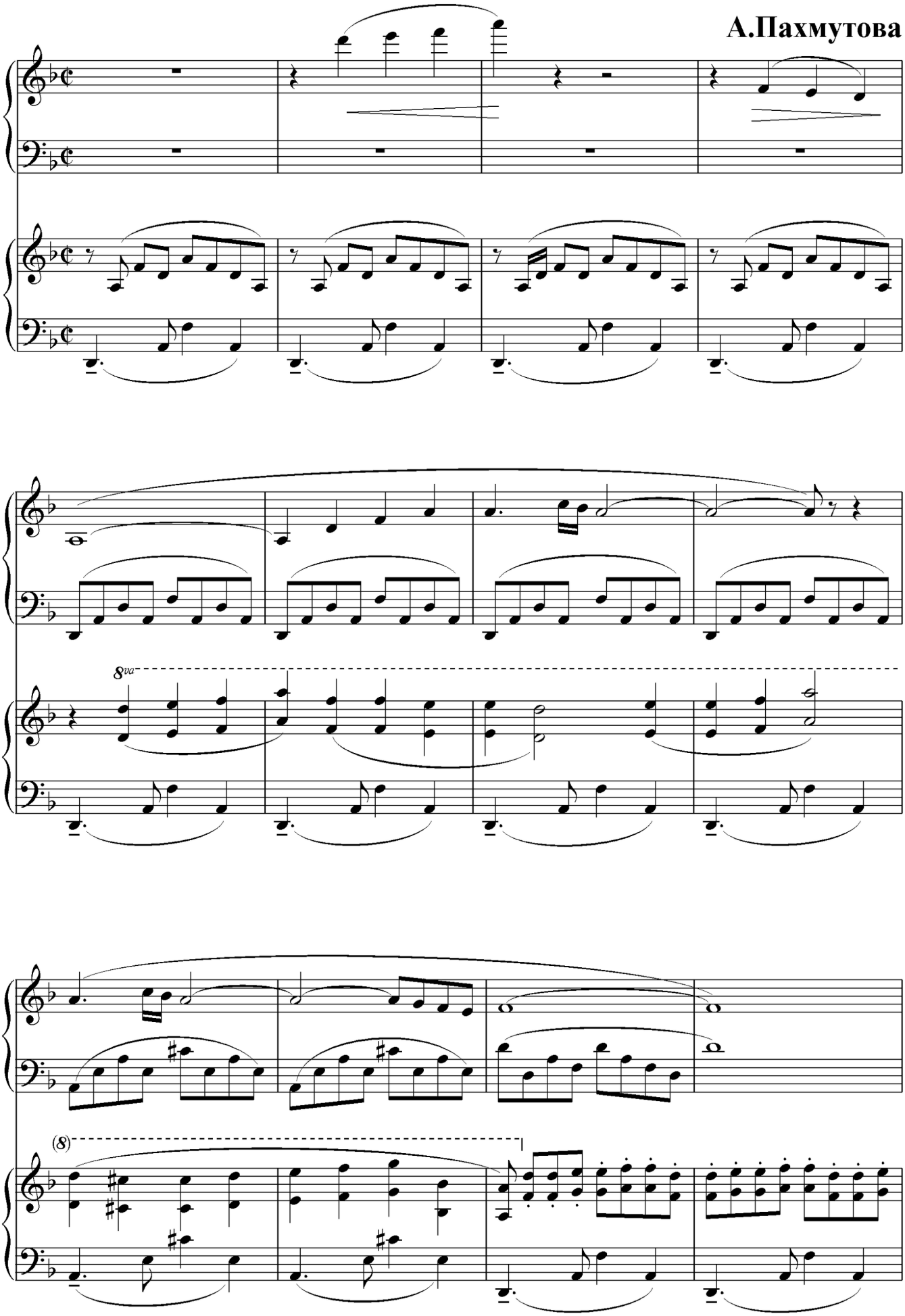

(8)
(8)
3
8va
под руку, снизу
8vb
(8)
(8)

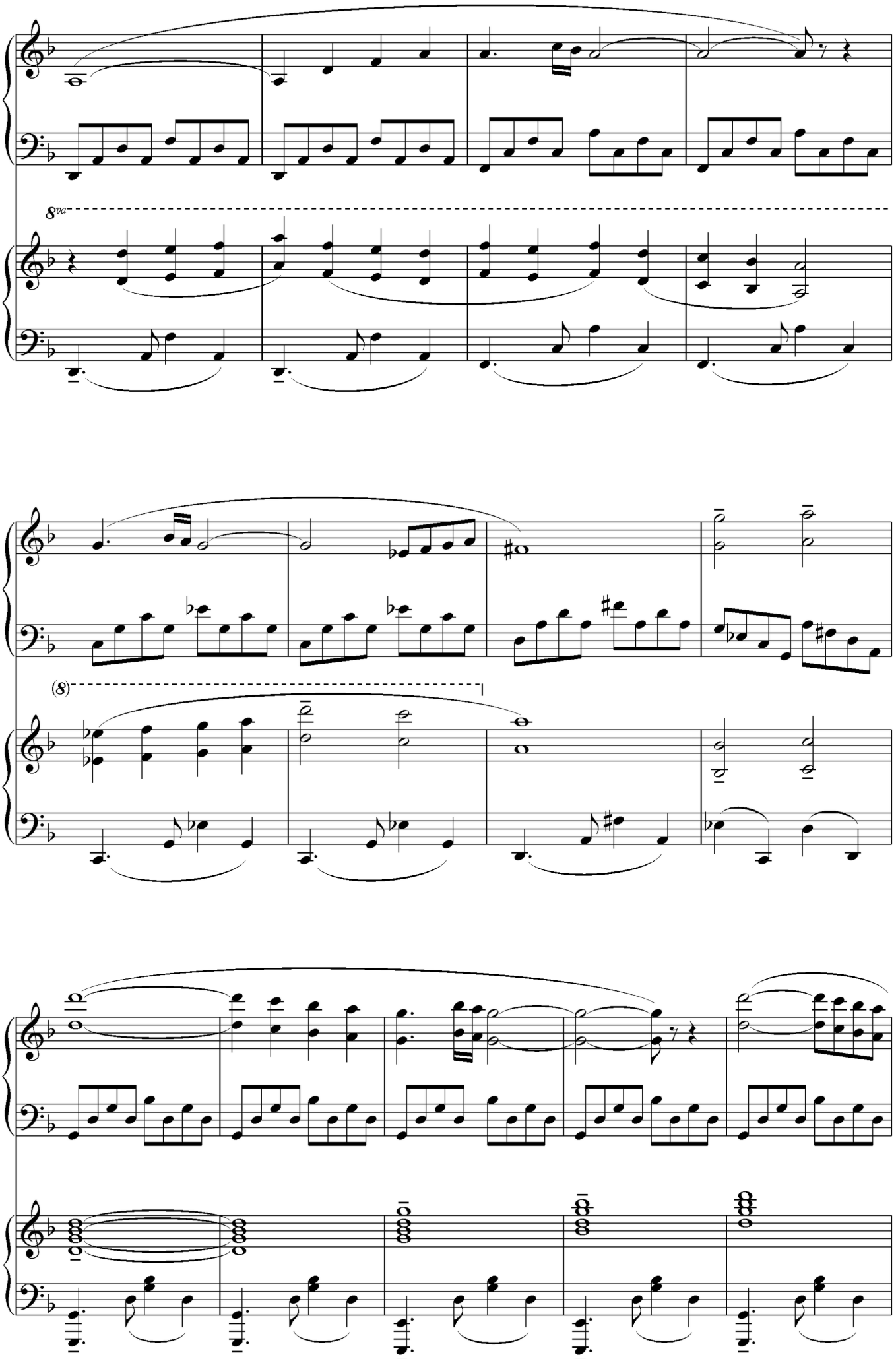

8va
(8)
4

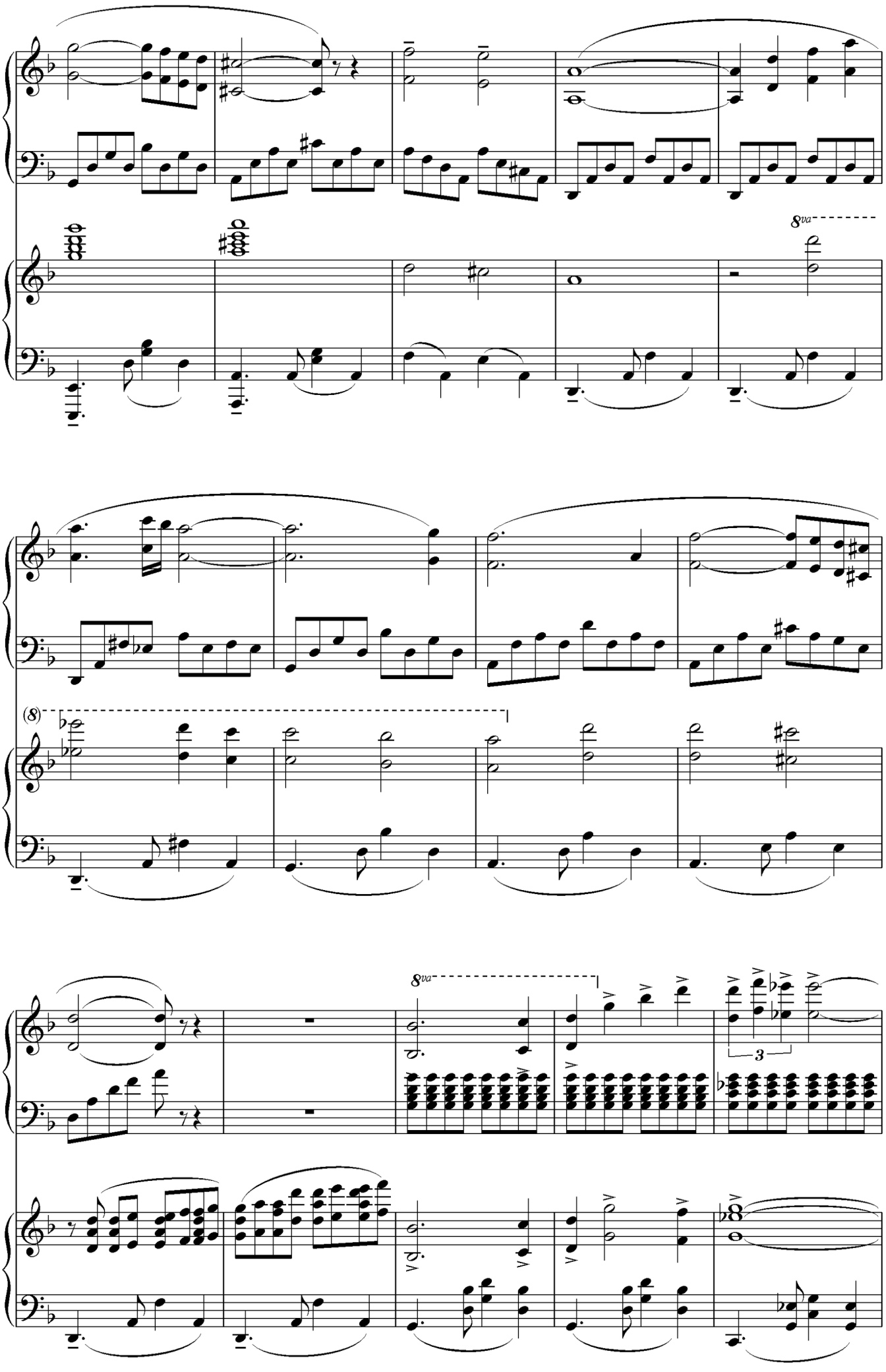

8va
8vb

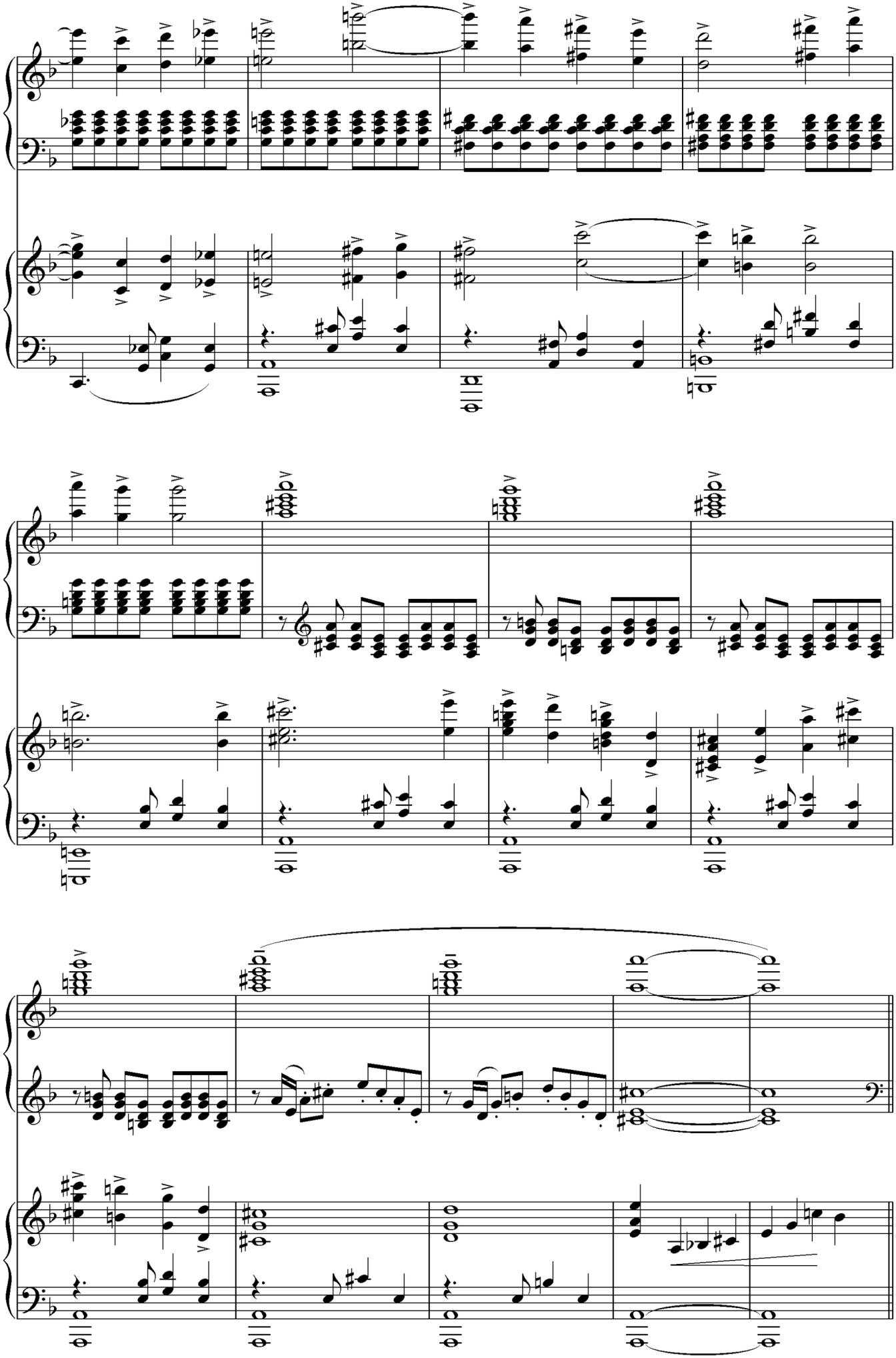
МЕЛОДИЯ

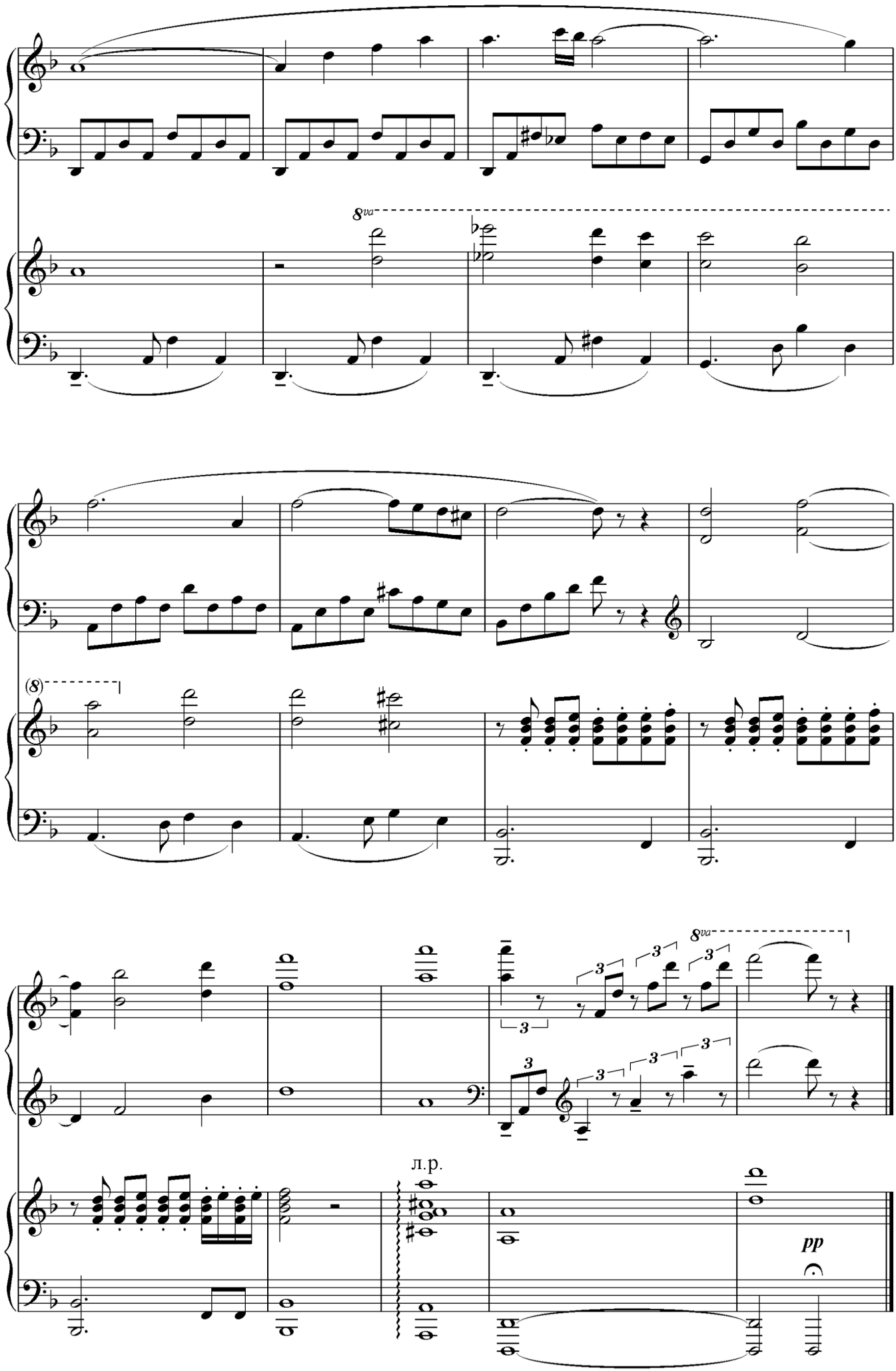
А.Пахмутова




8va
(8)


8va
(8)
8va
3

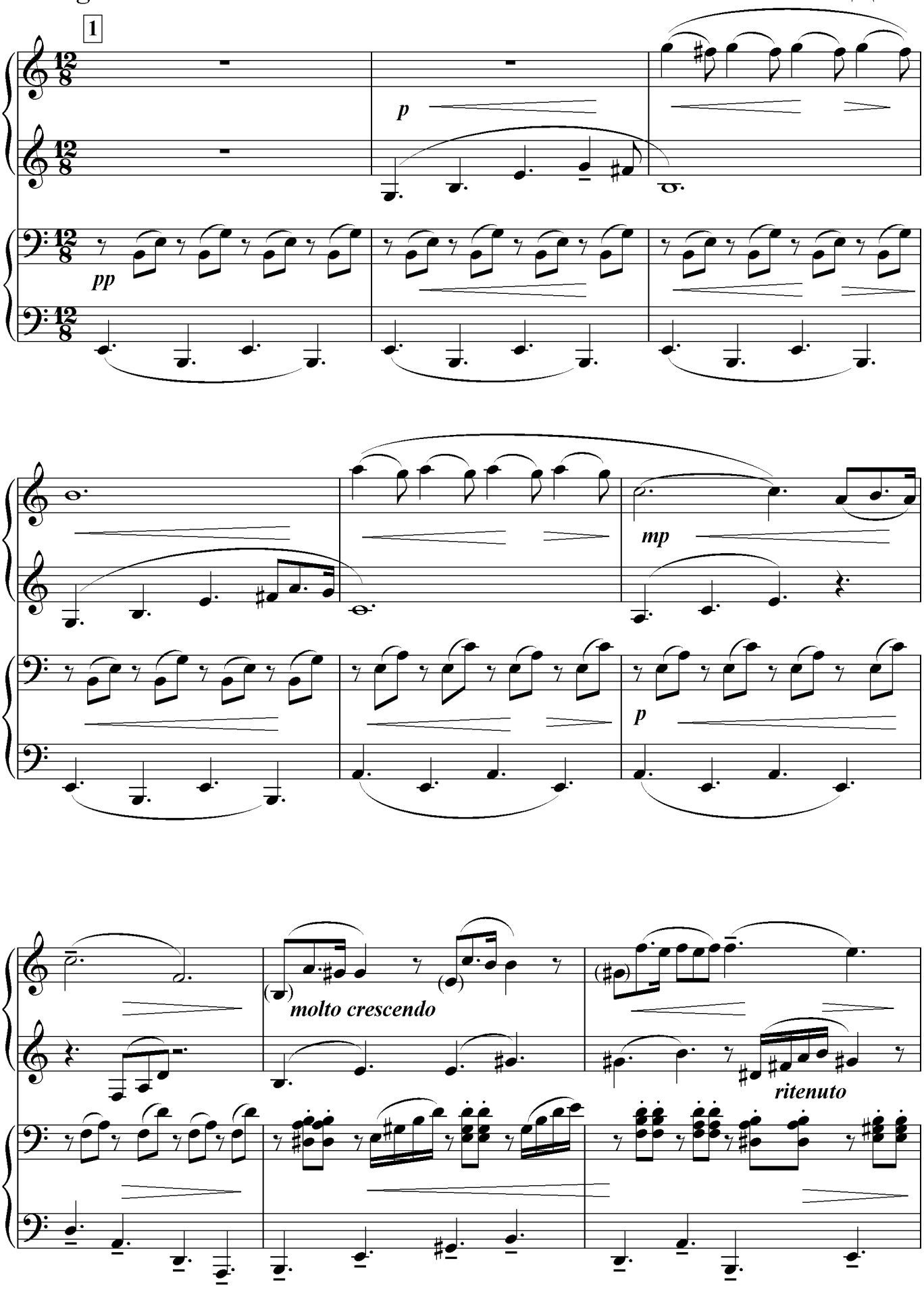


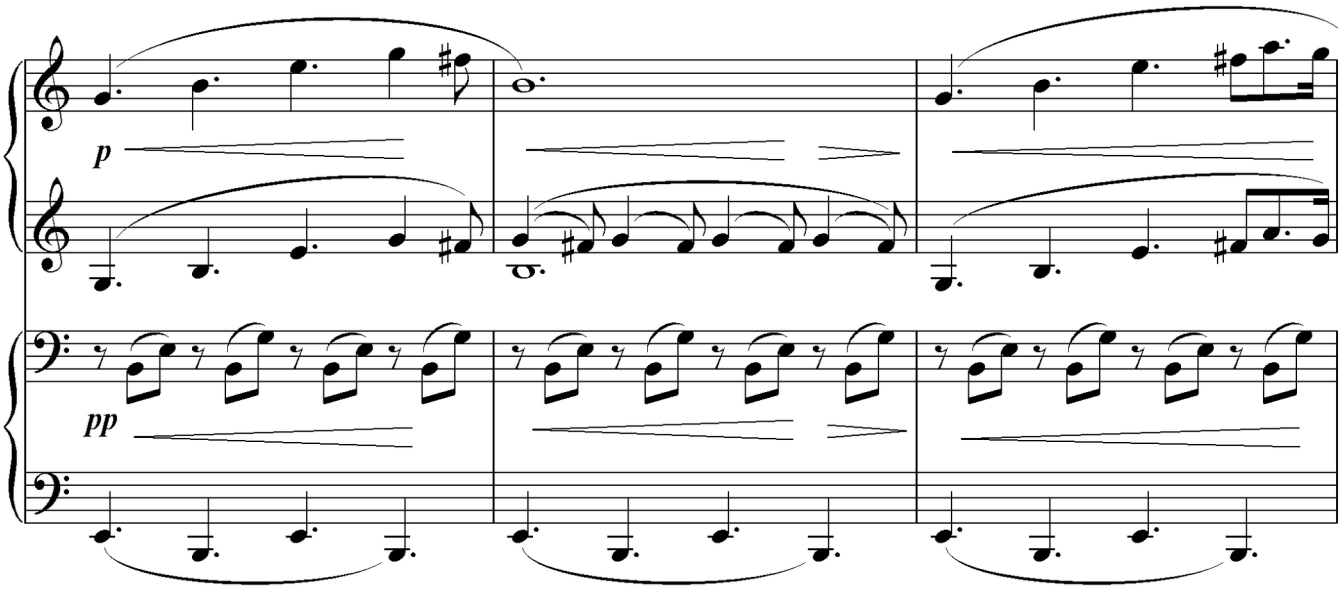

8va
(8)
8va
л.р.
pp

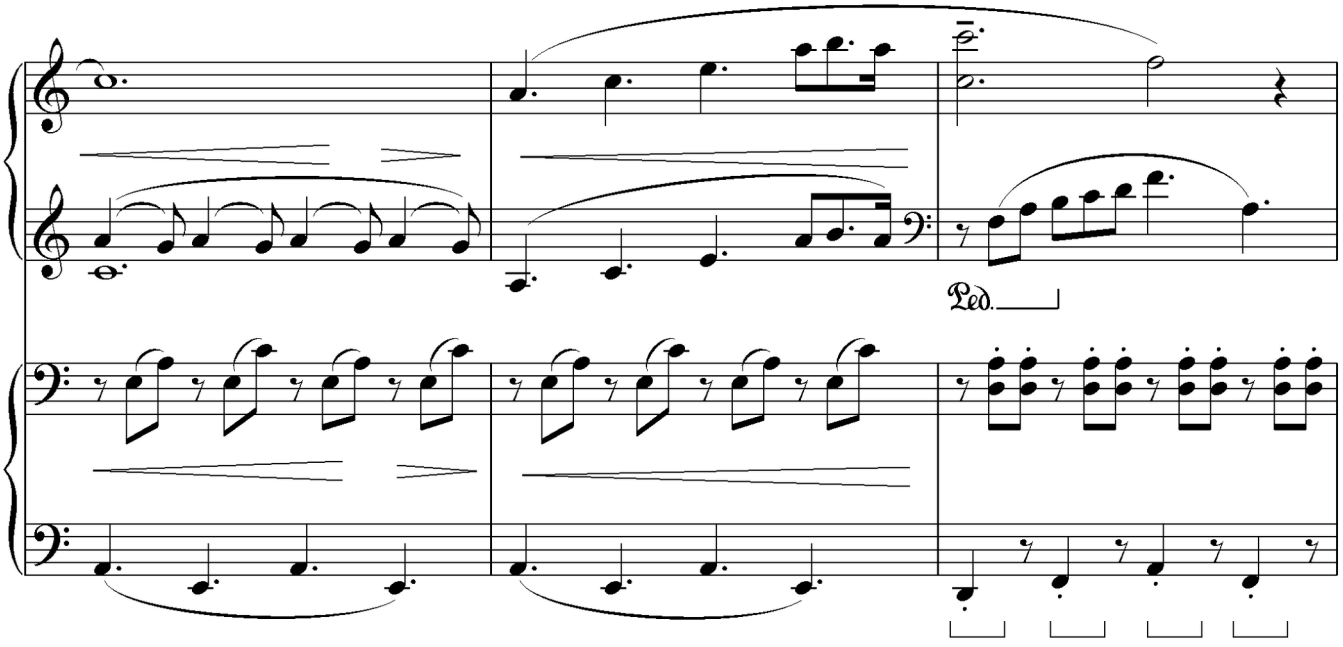
Вальс

из кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь"

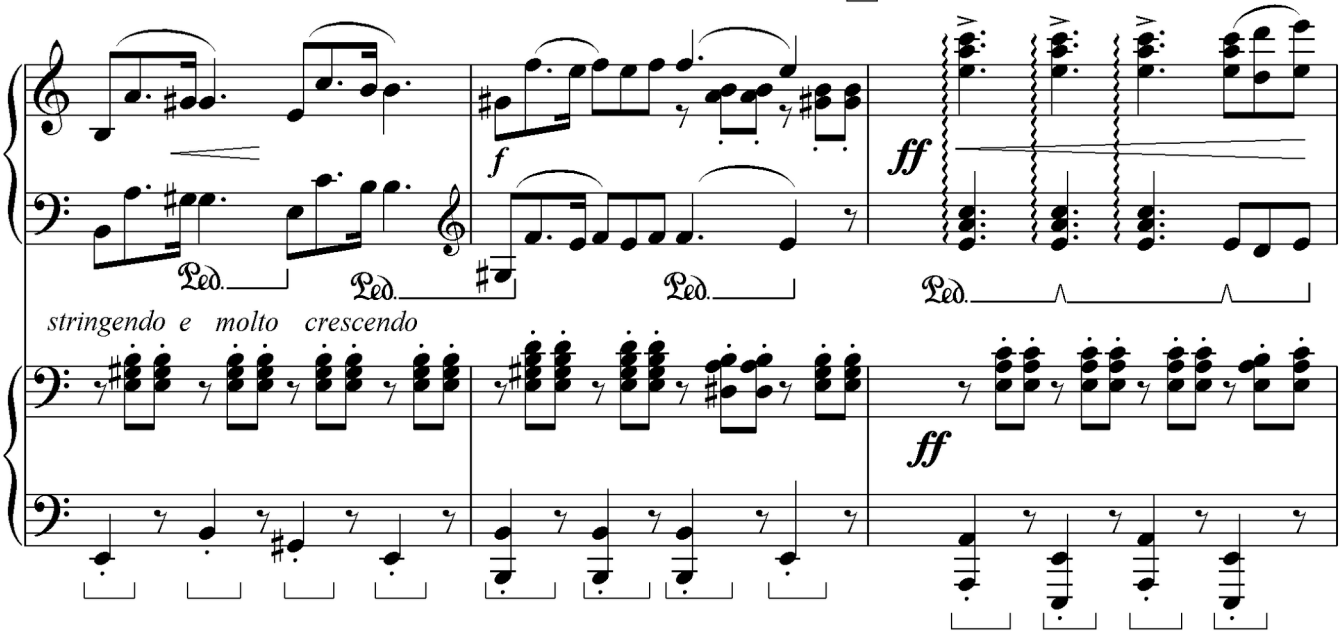
Adagio **Е.Дога**

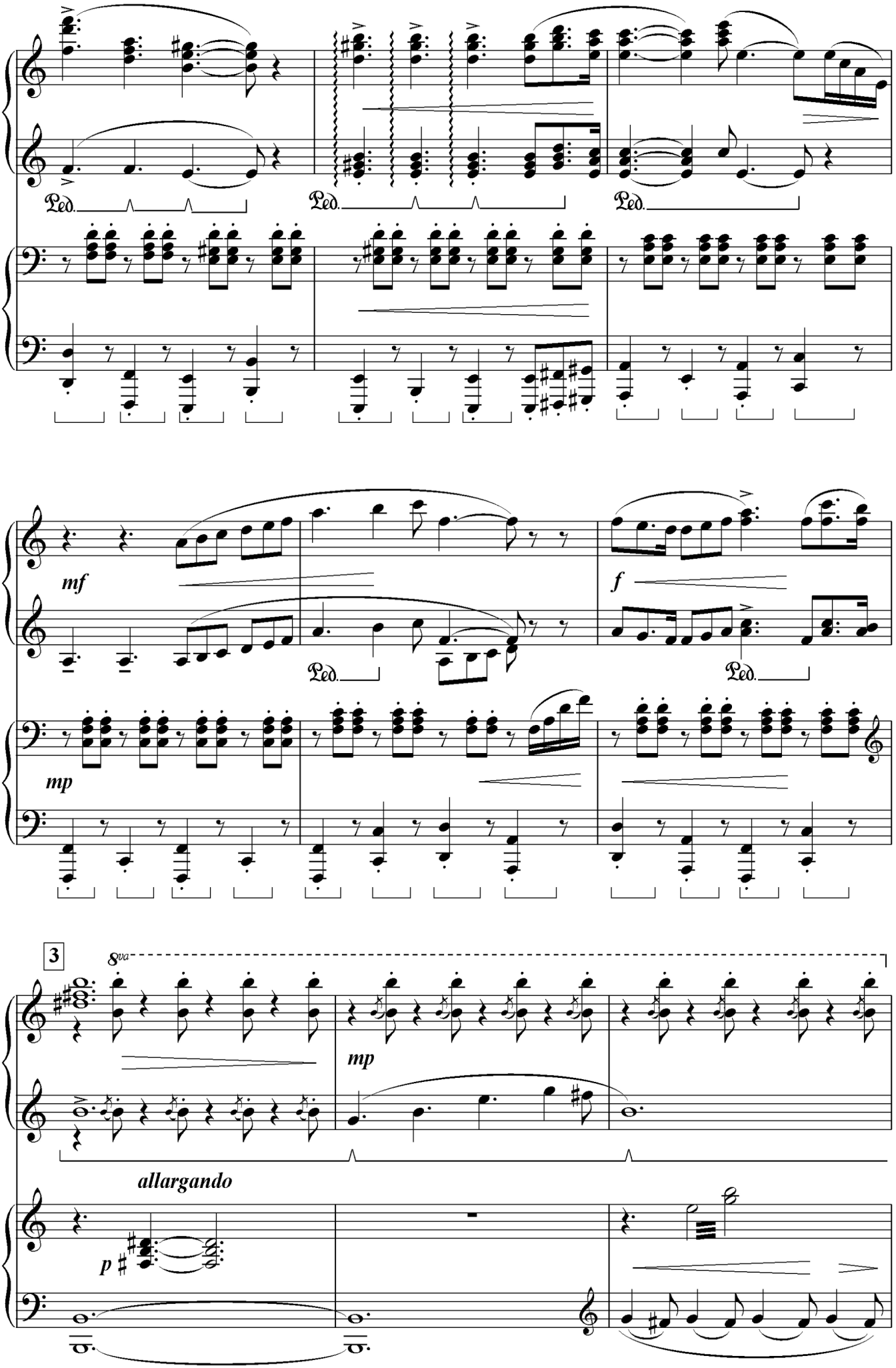


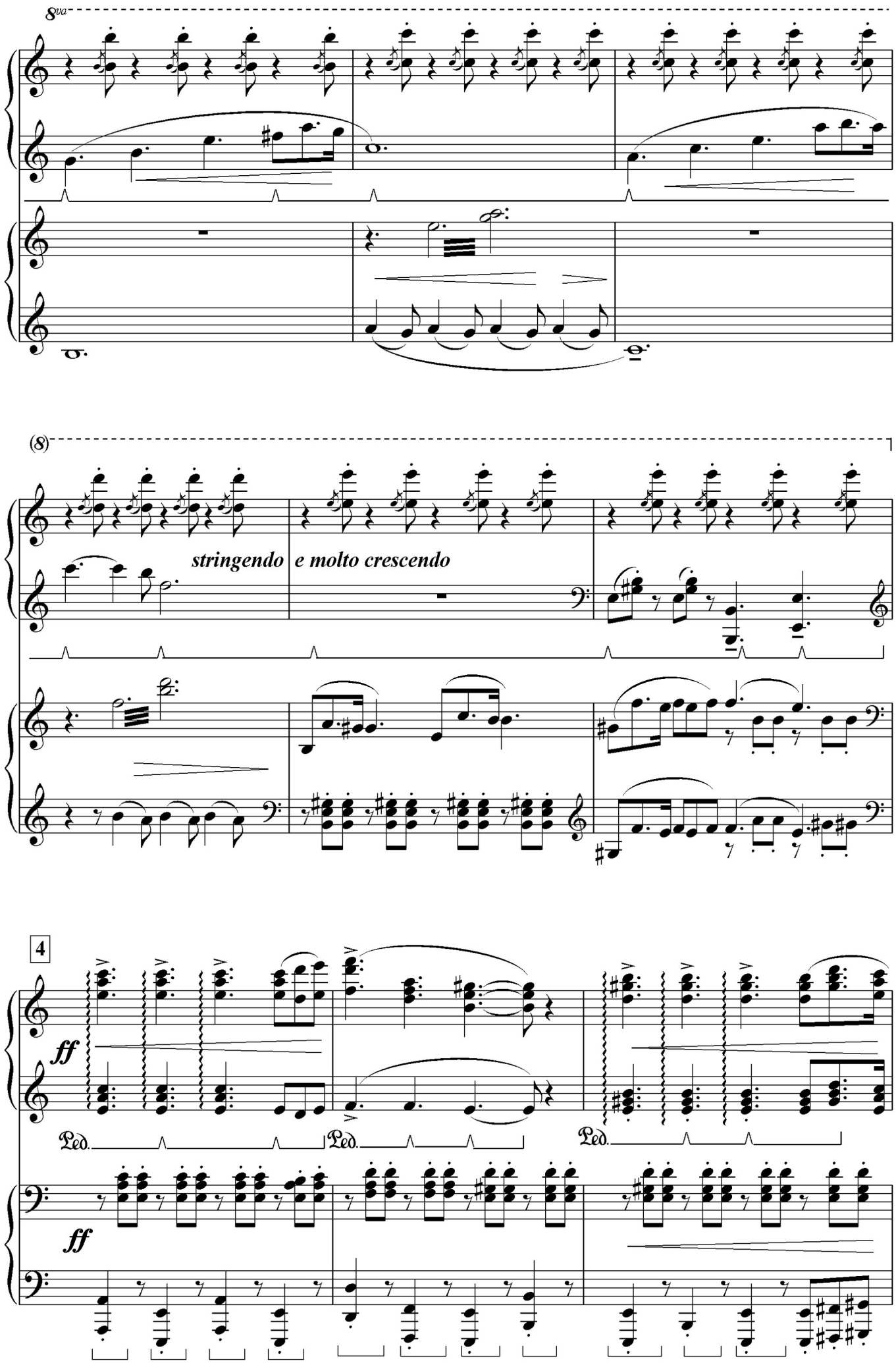


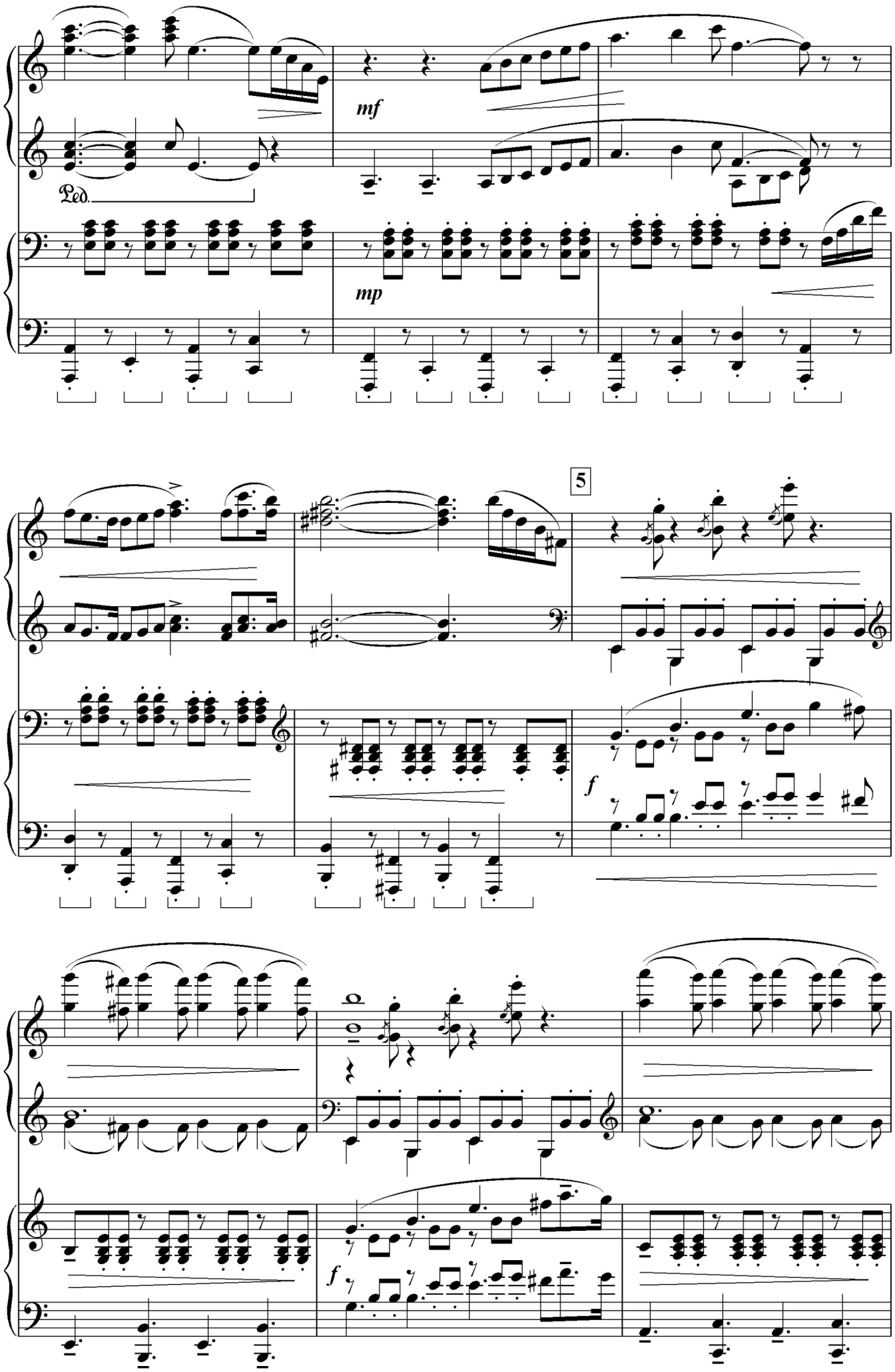


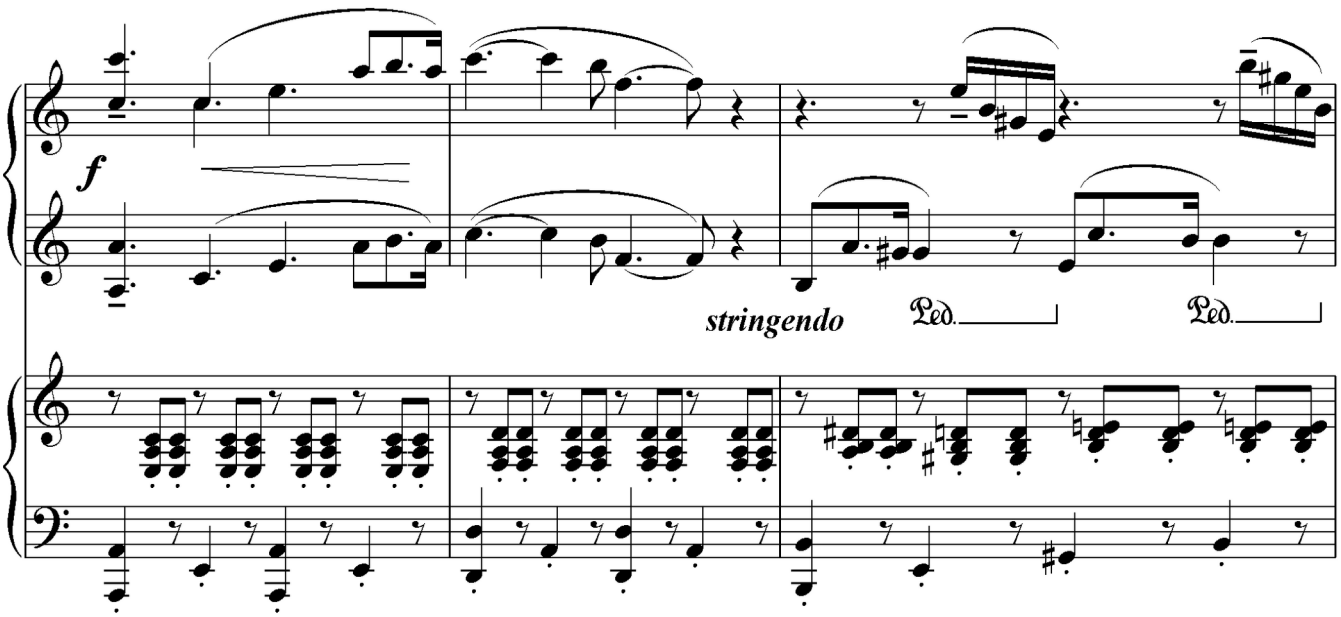
2 Тревожно, драматично

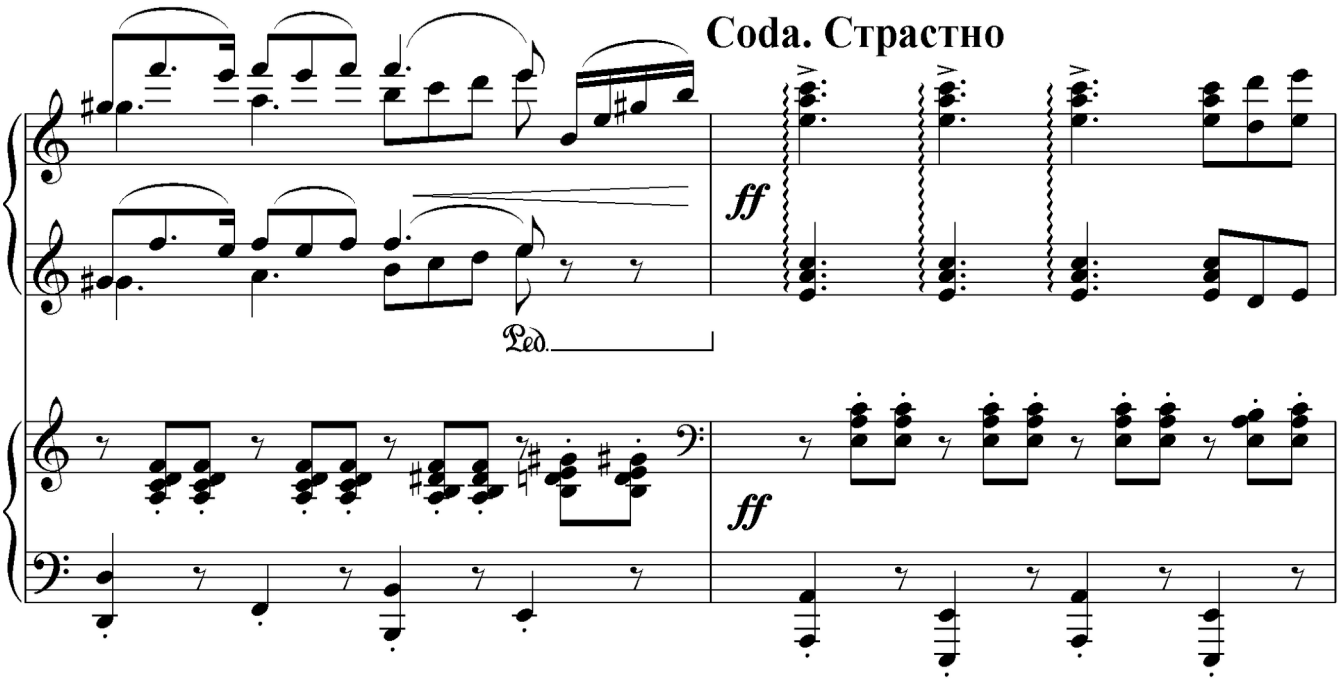


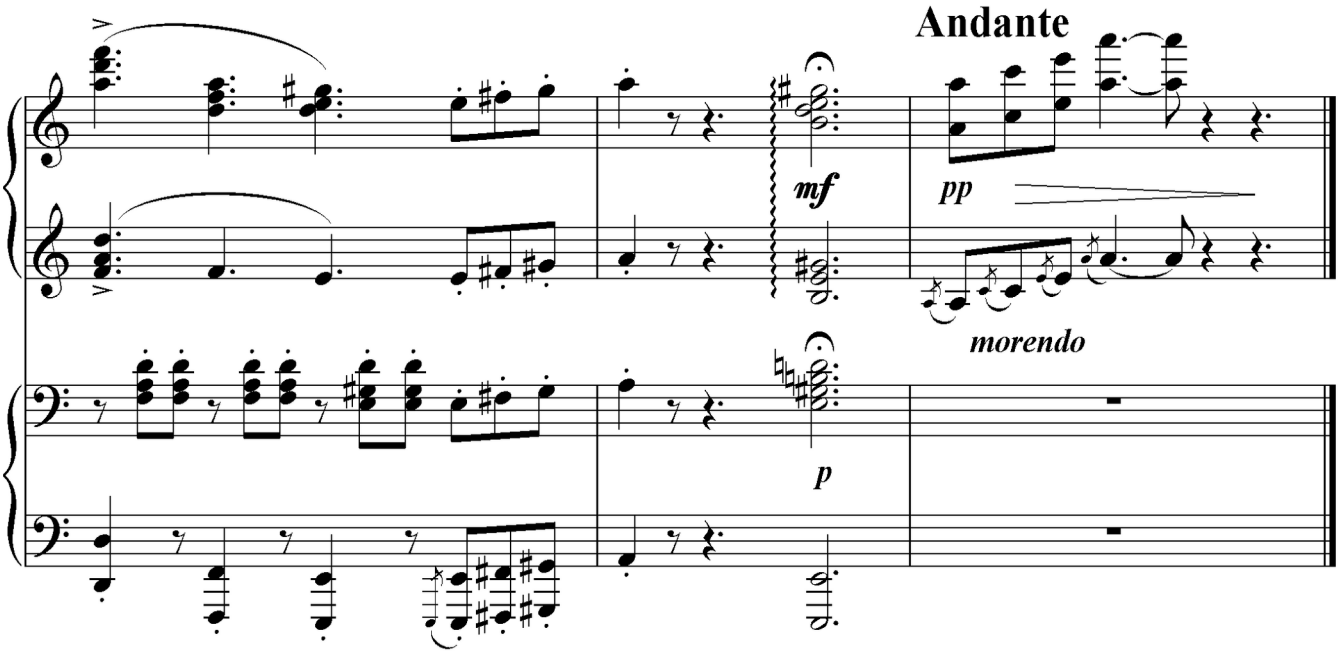

Ped.
Ped.
Ped.
mf
f
Ped.
Ped.
mp
3
8va
mp
allargando
p


8va
(8)
stringendo
e molto crescendo
4
ff
Ped.
Ped.
Ped.
ff


mf
Ped.
mp
5
f
f

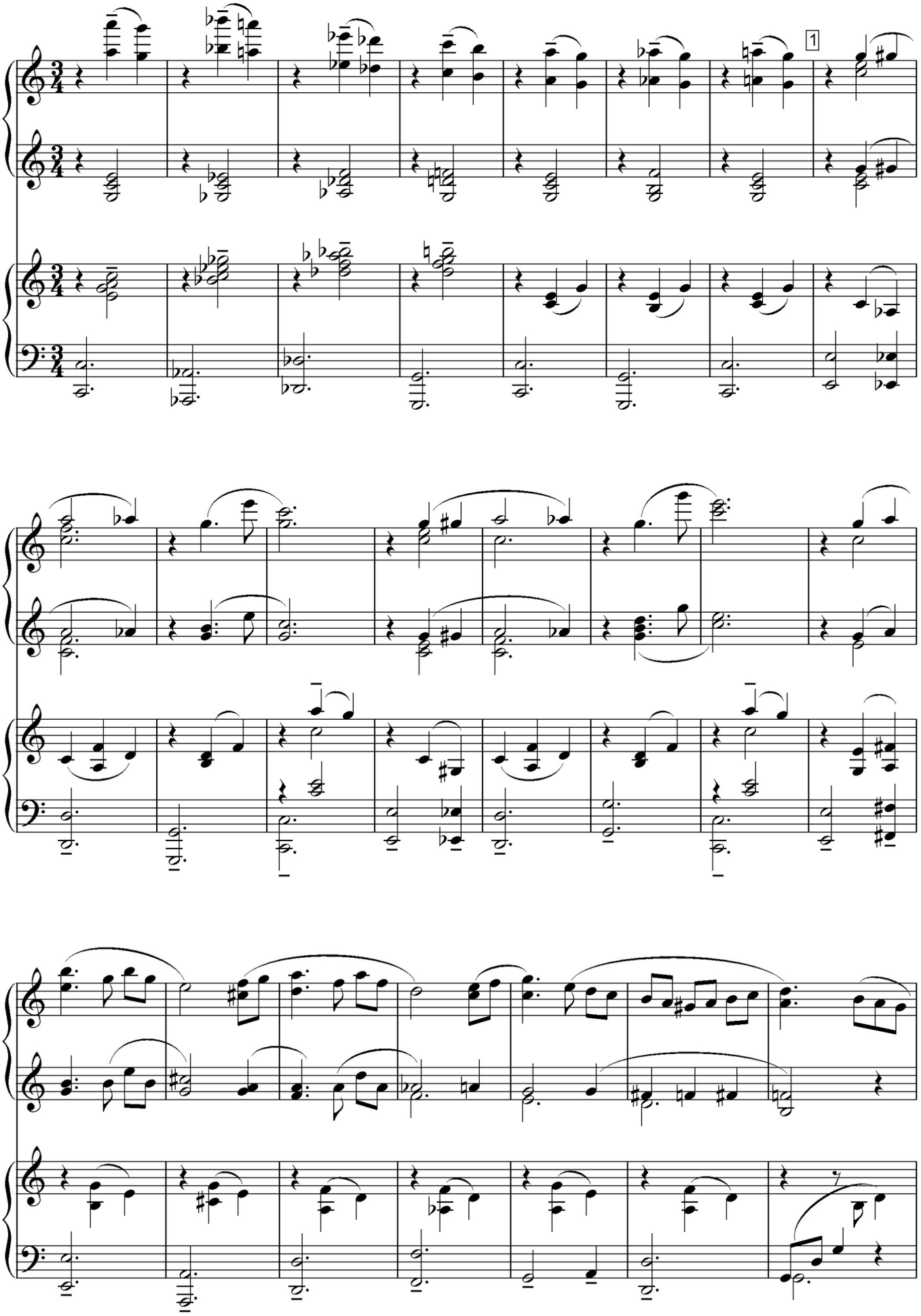

f
stringendo
Ped.
Ped.

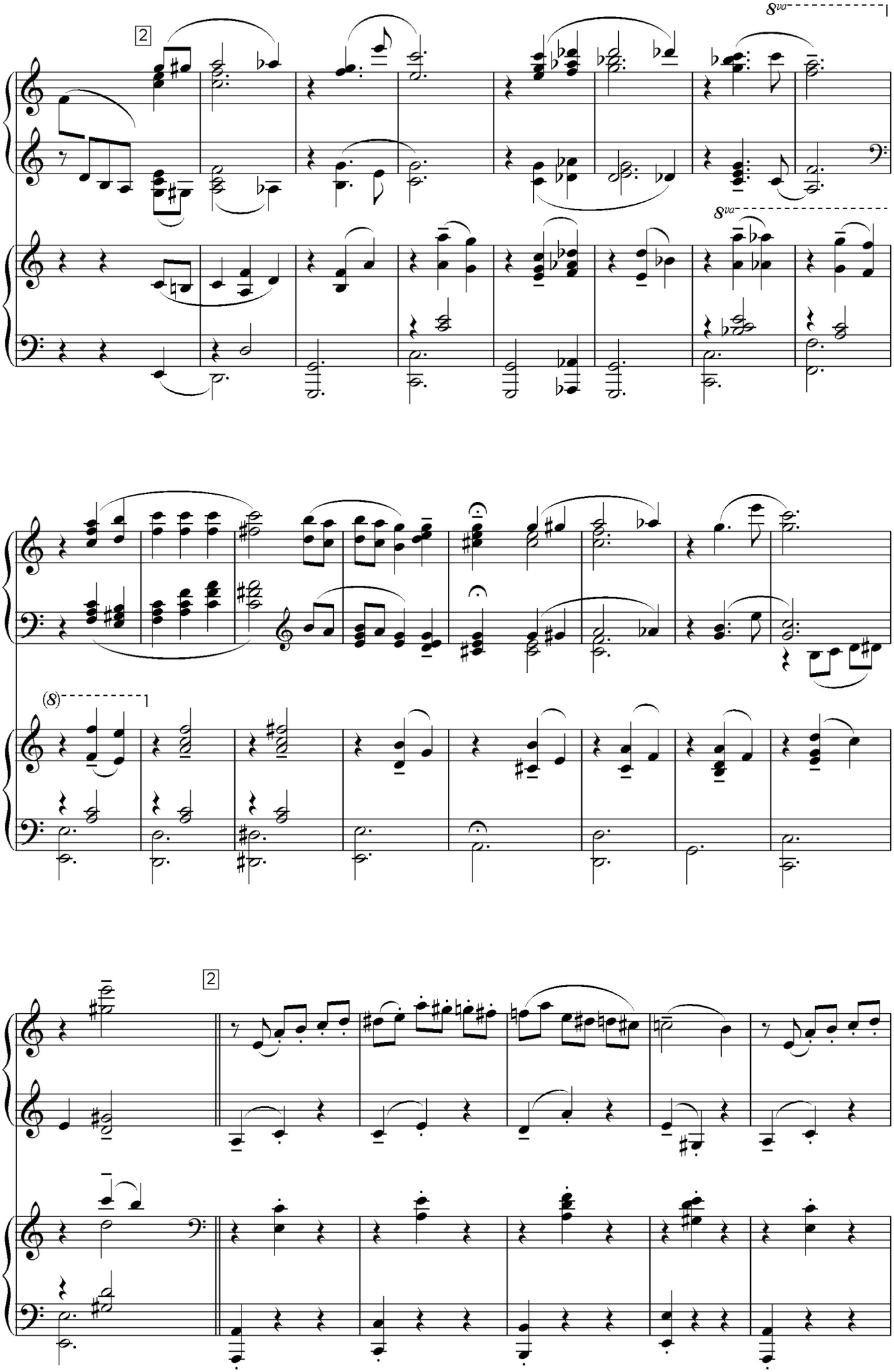

Coda. Страстно
ff
Ped.
ff

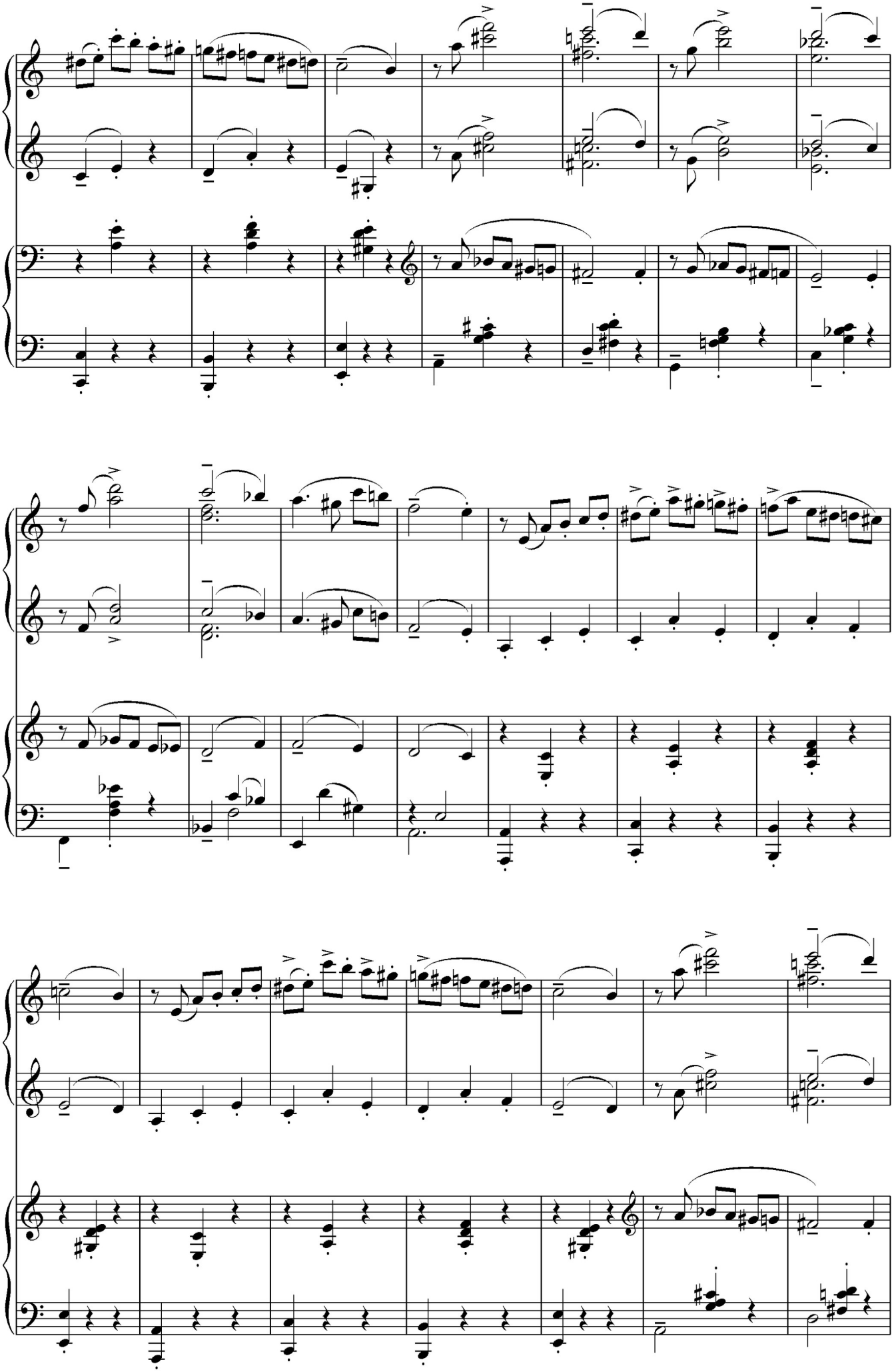

Andante
mf
pp
morendo
p

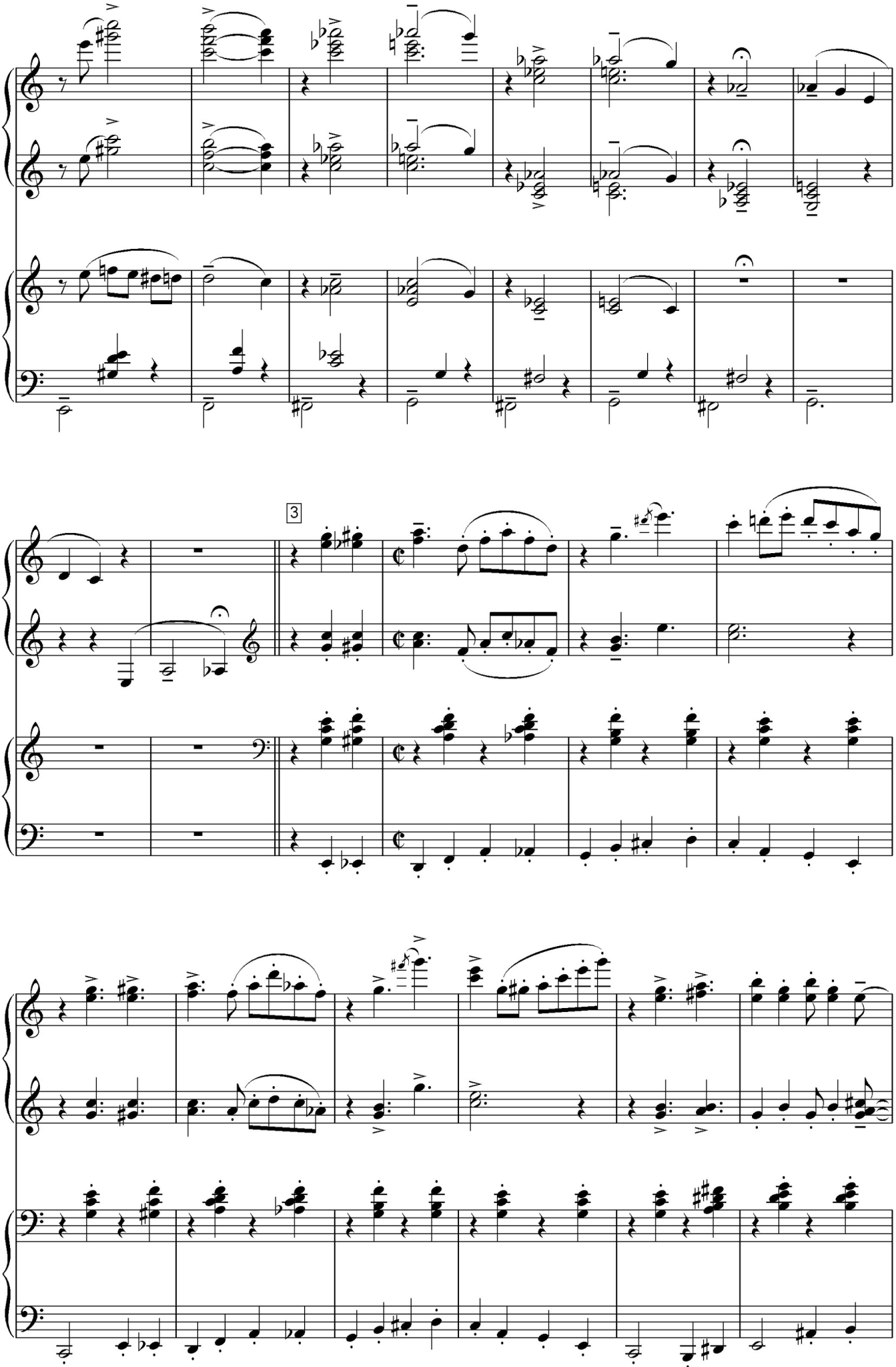
Лунный вальс

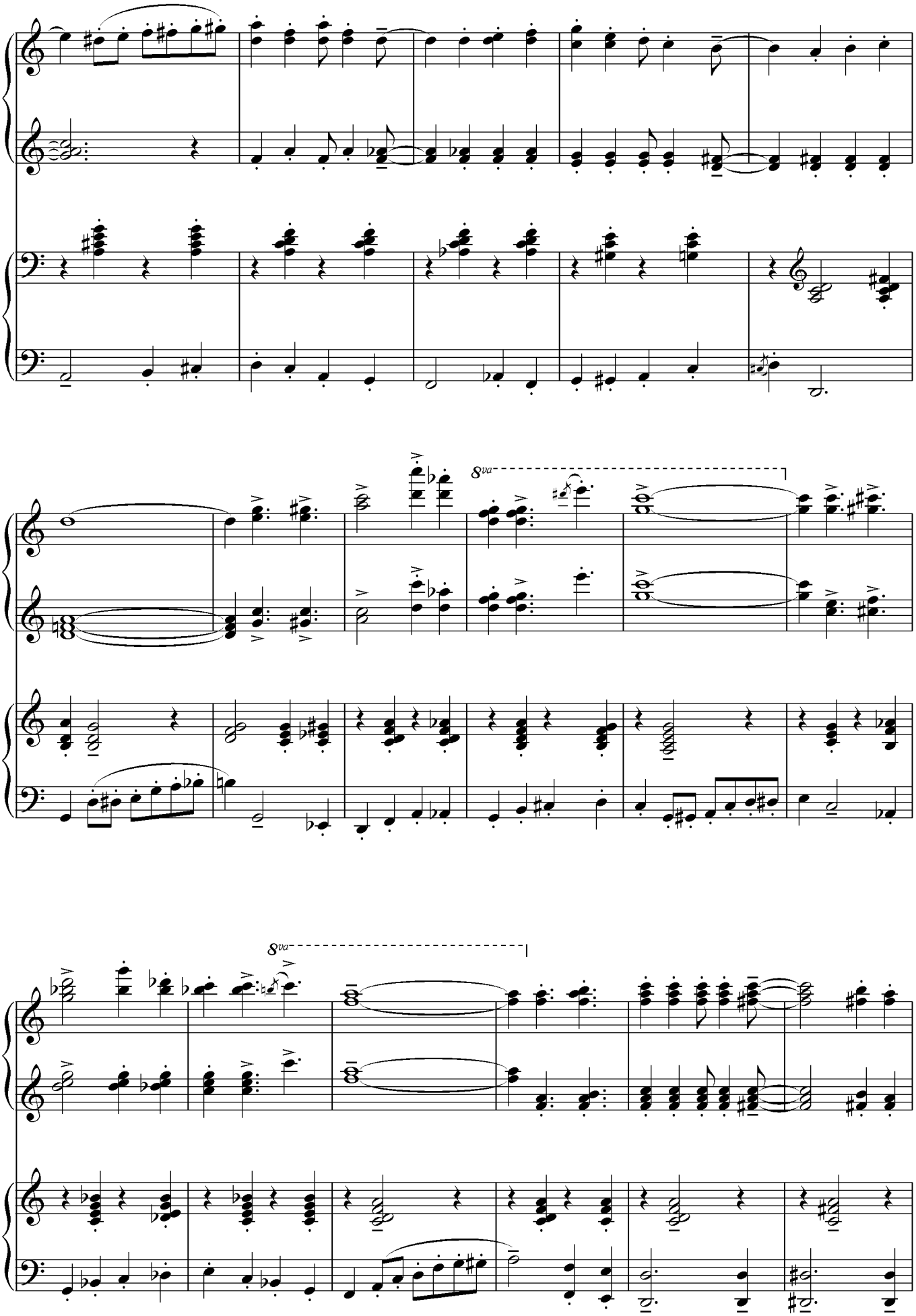
И.Дунаевский

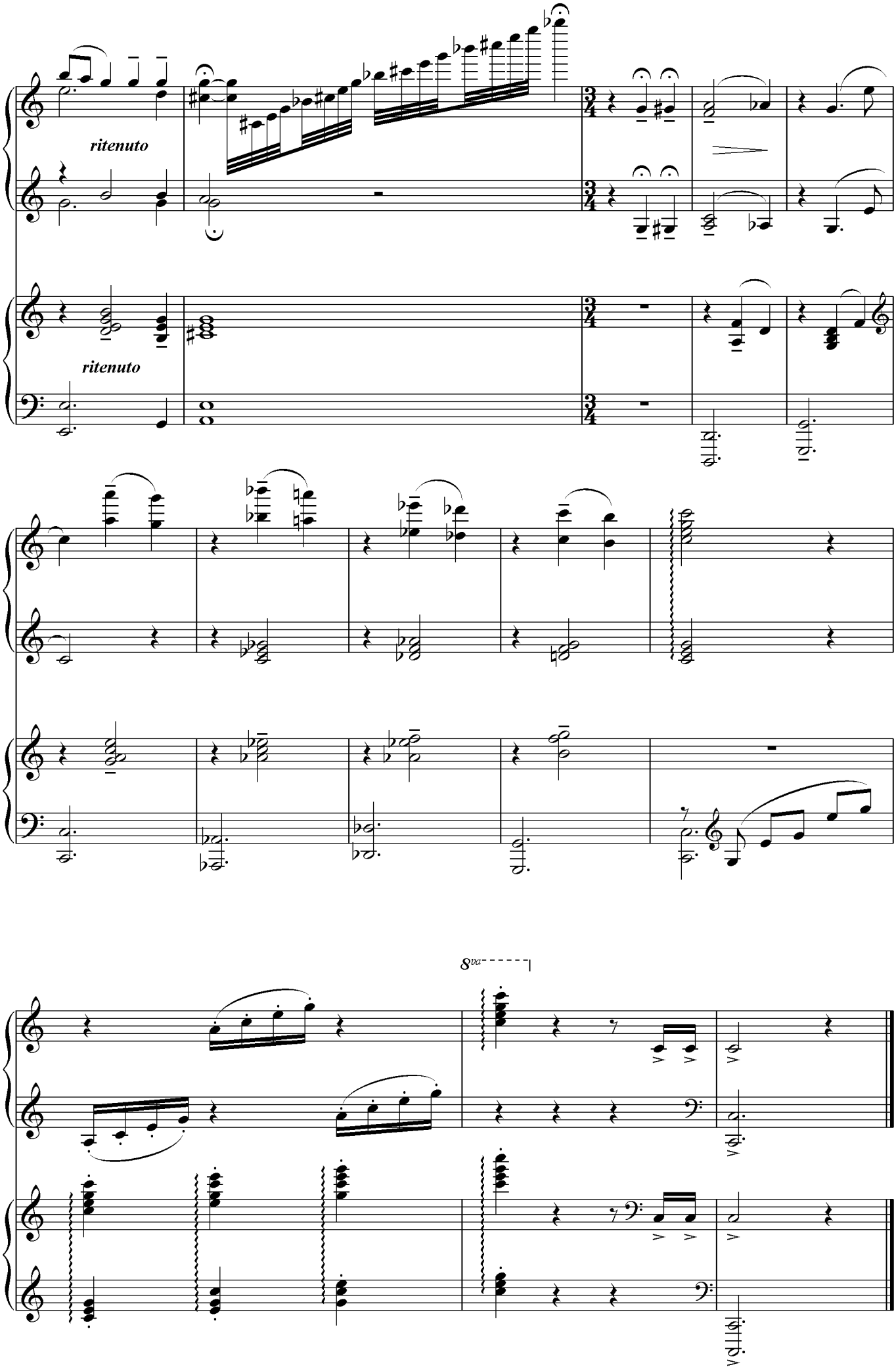



8va
2
8va
(8)
1
2





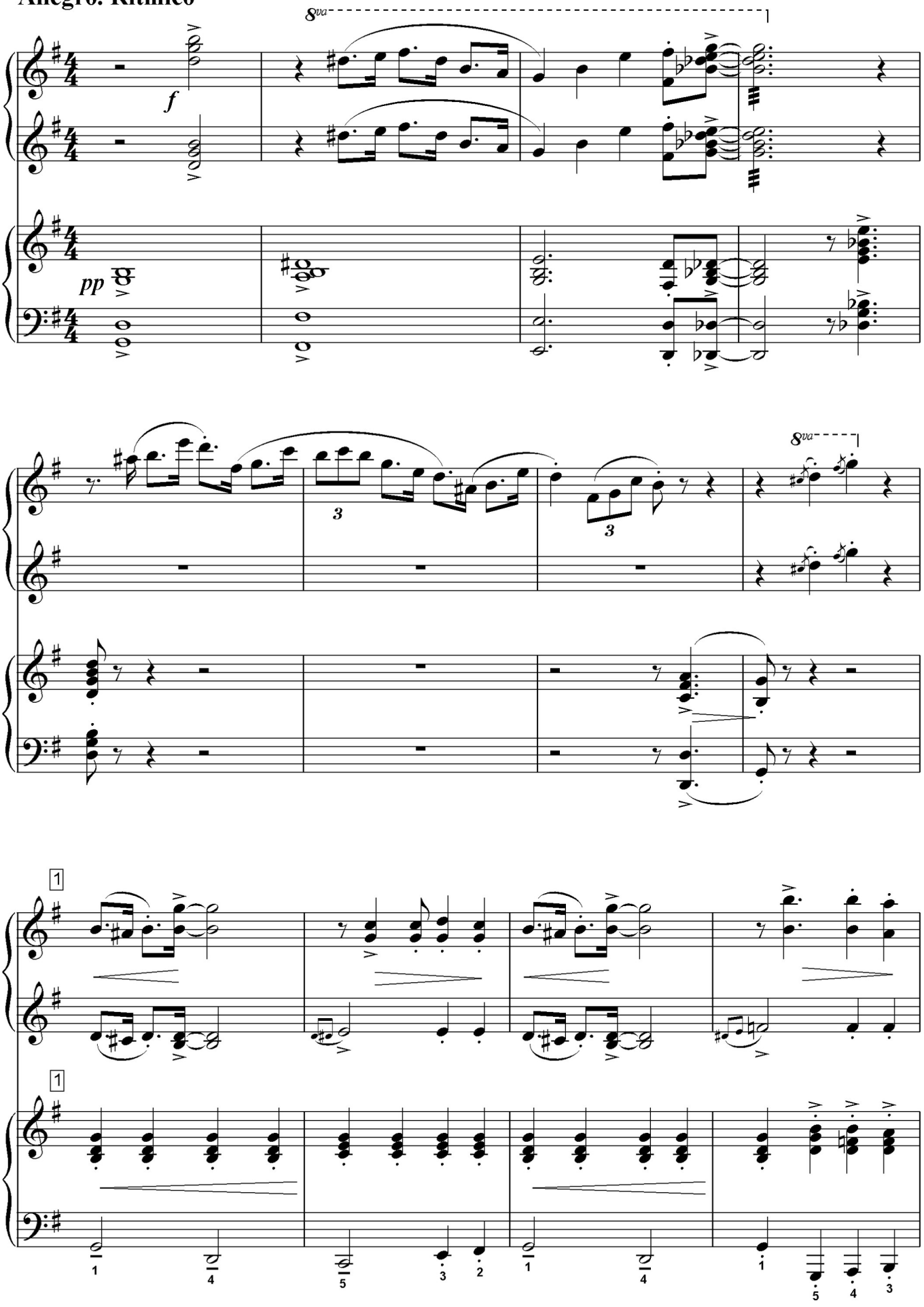

8va
8va

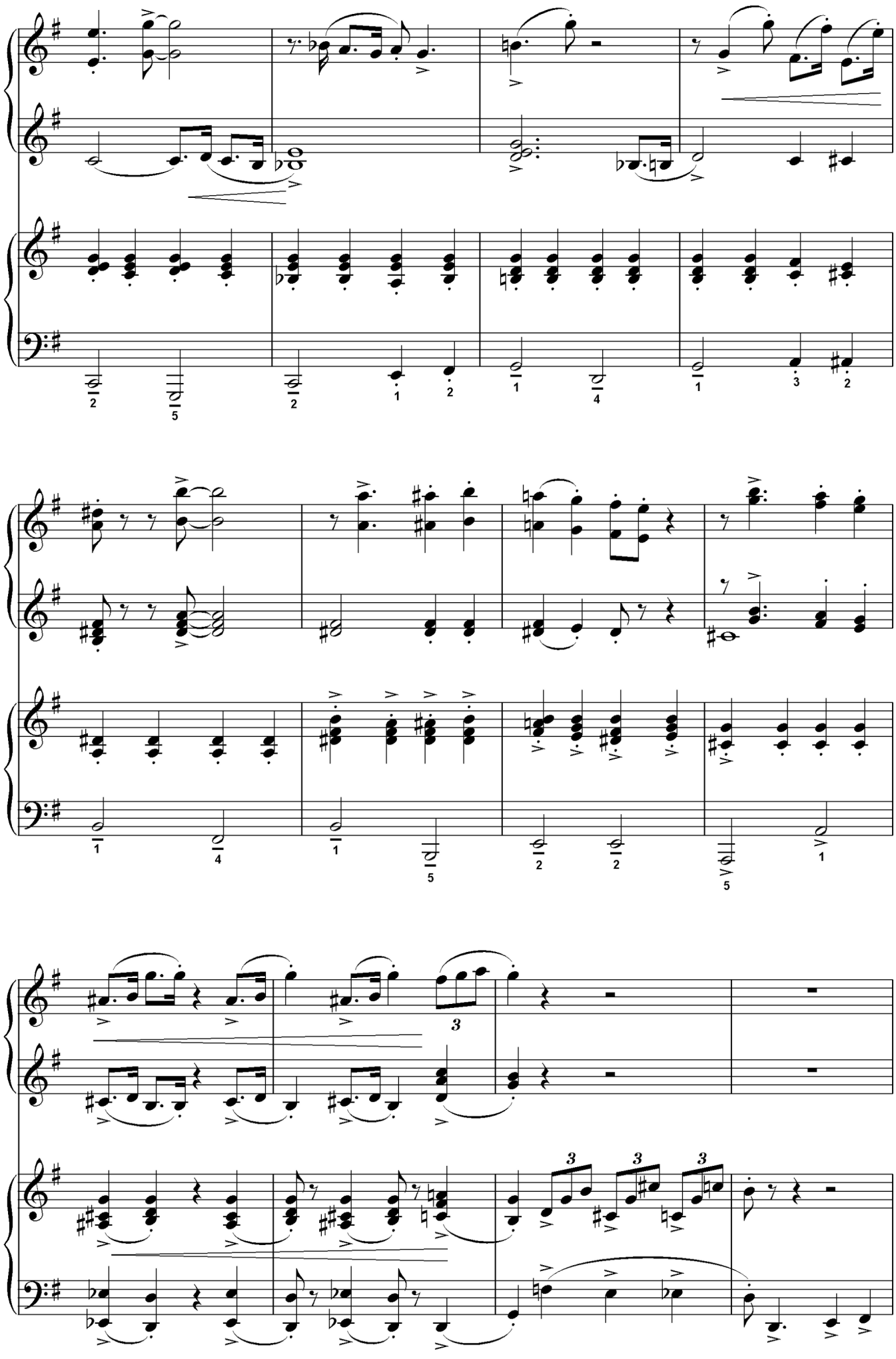

ritenuto
ritenuto
8va

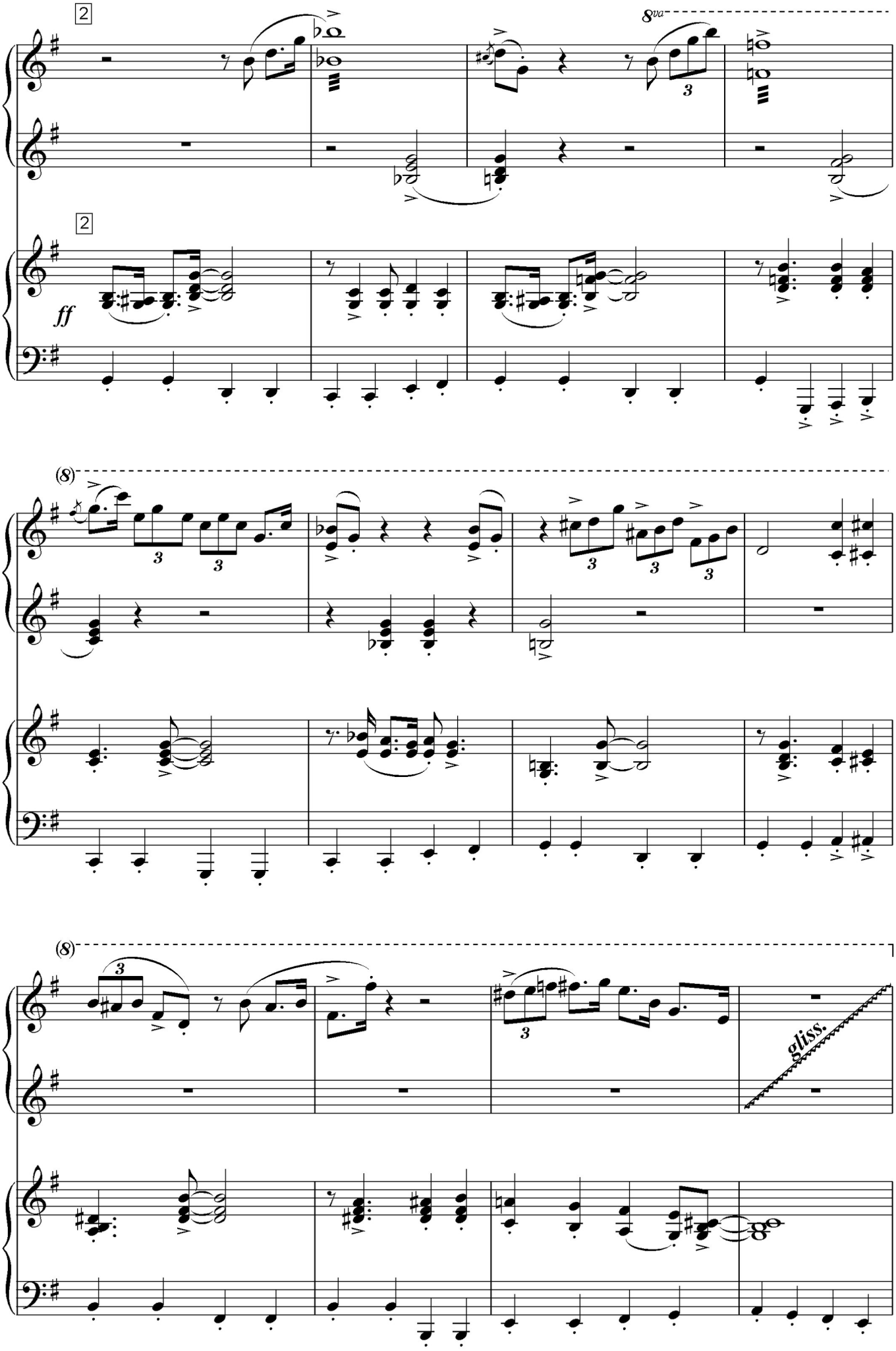
Старый рояль

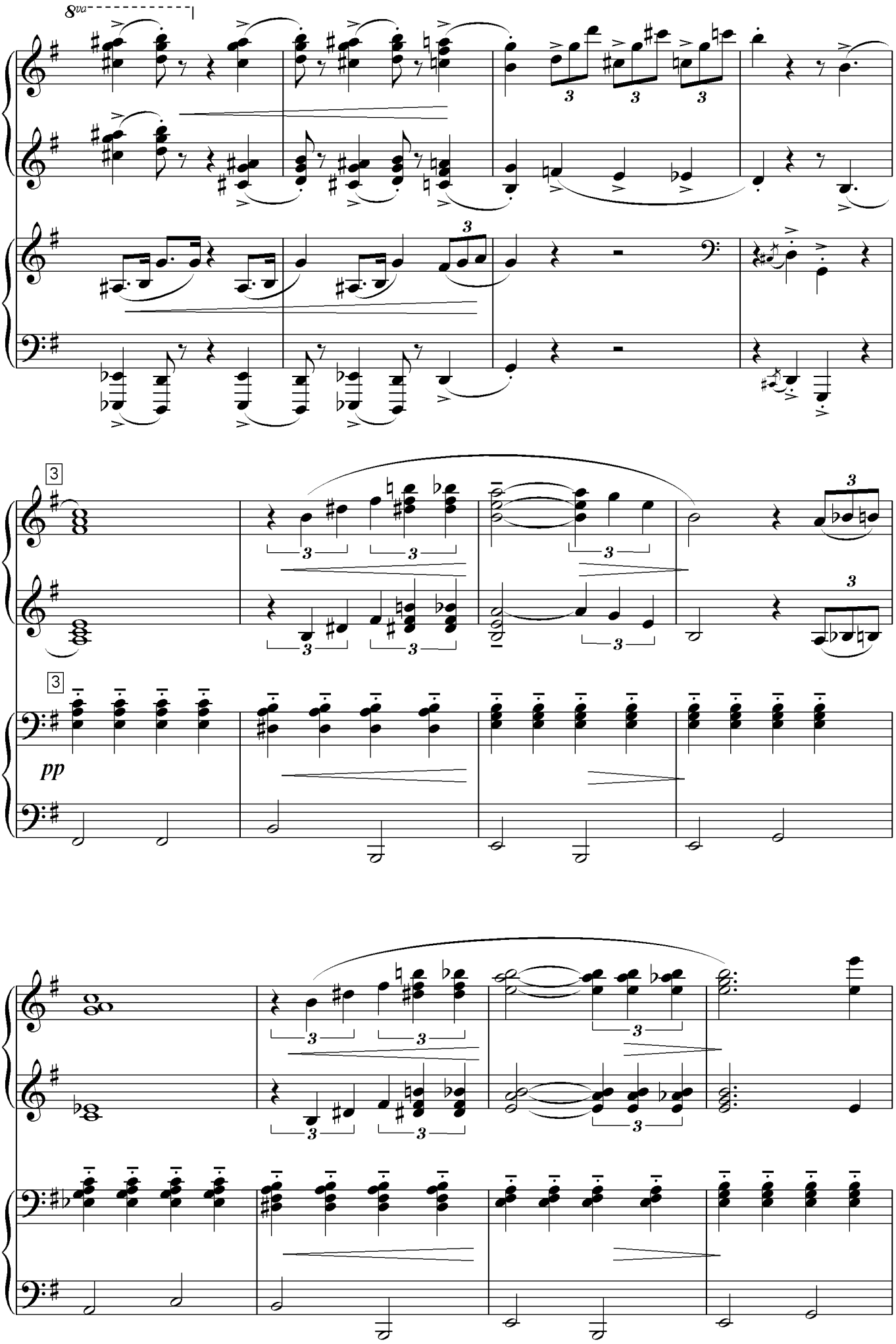
Allegro. Ritmico

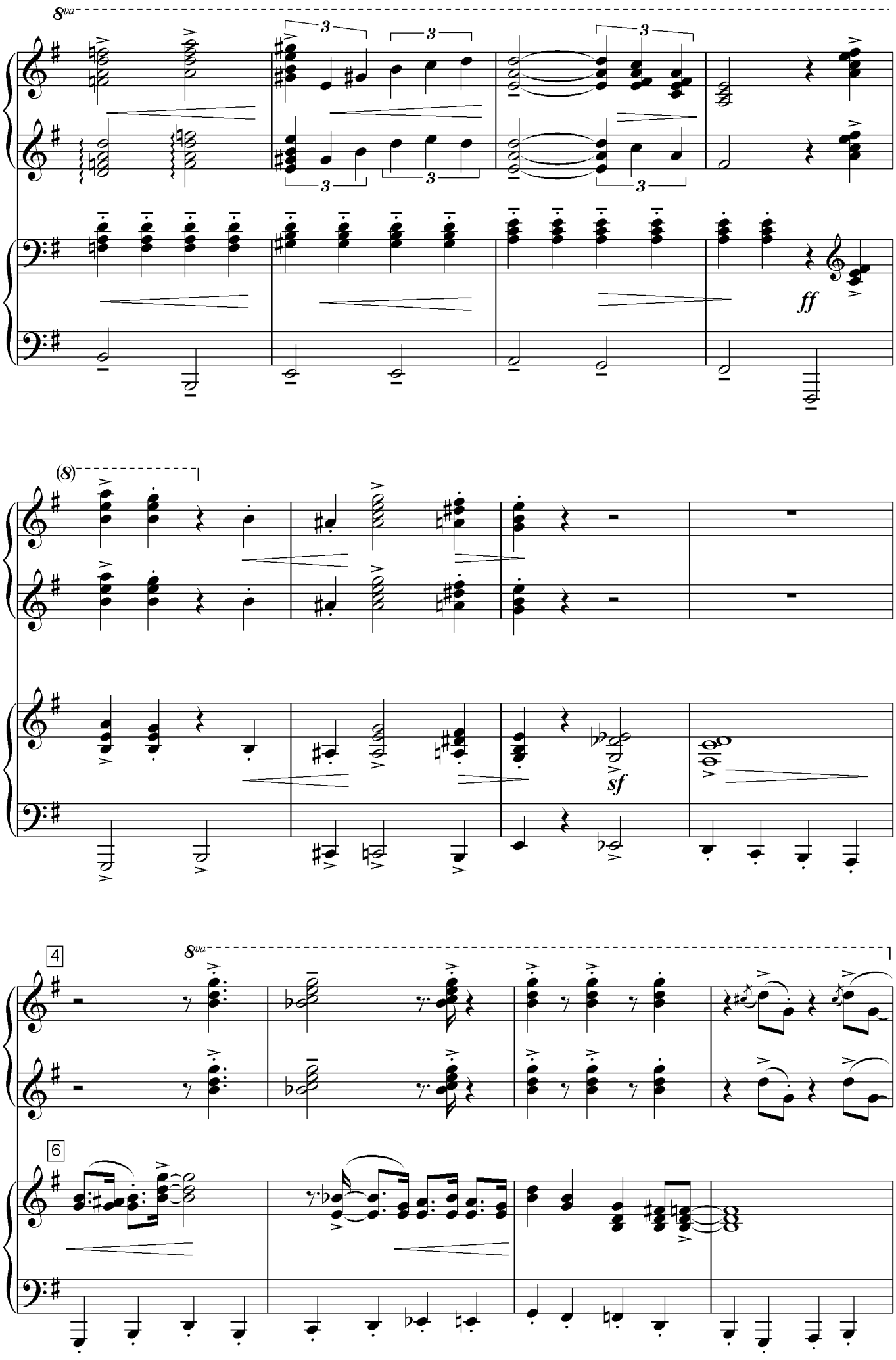
М.Минков

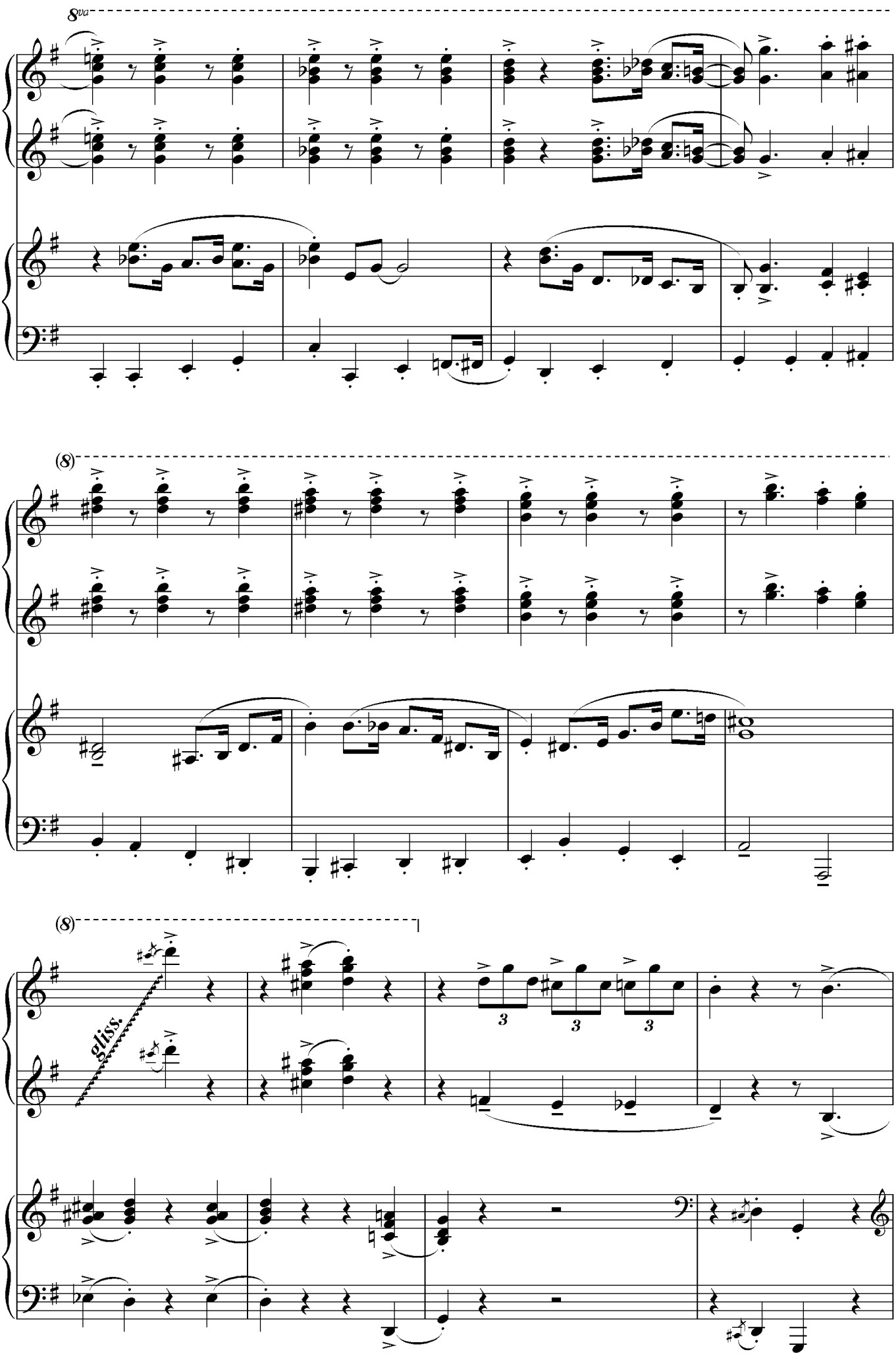


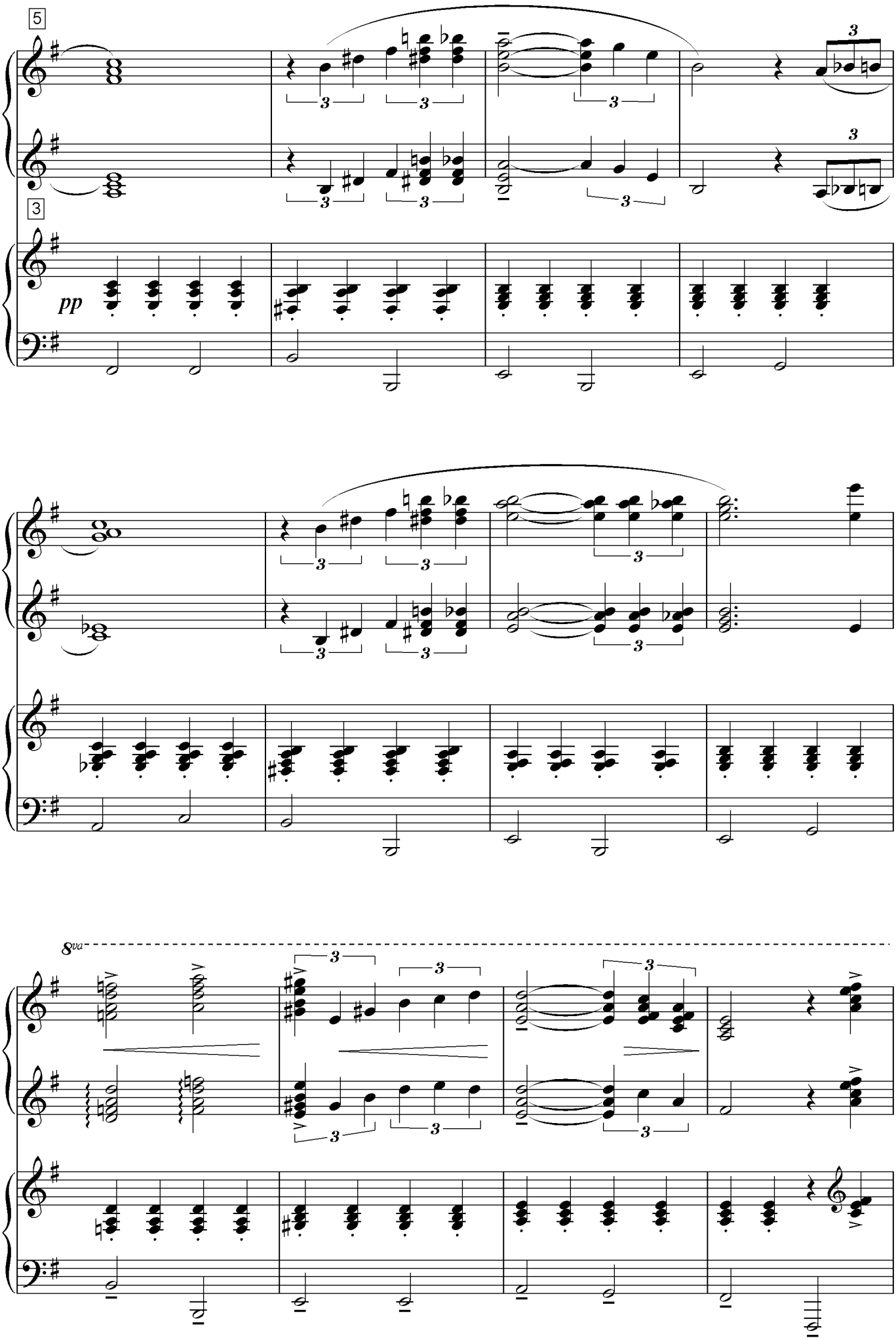


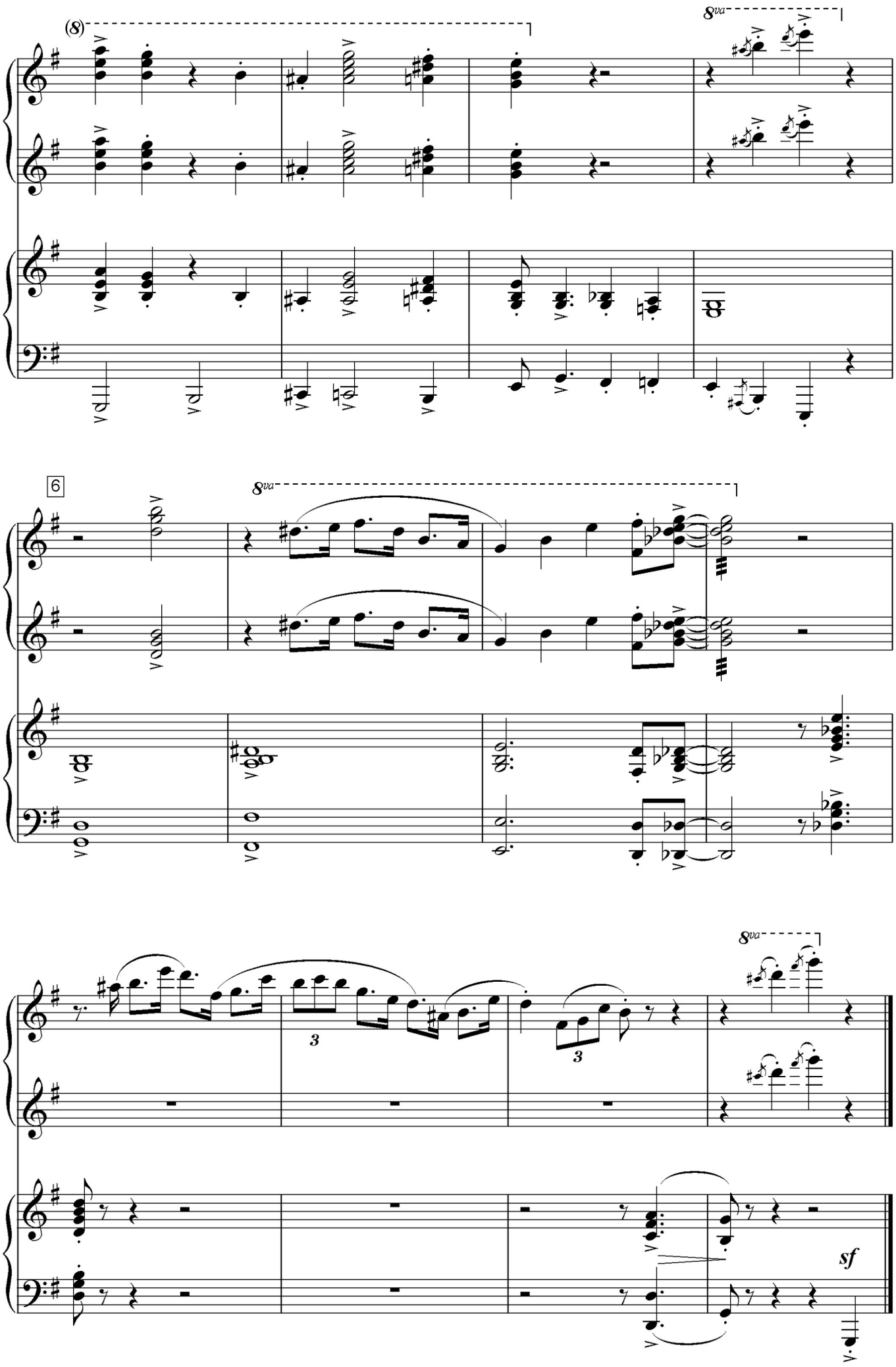

2
8va
2
ff
(8)
(8)
gliss.


8va
3
pp


8va
3
3
3
3
3
ff
(8)
sf
4
8va
6


8va
(8)
(8)
gliss.


5
3
pp
8va


(8)
8va
6
8va
8va
3
3
sf

Содержание

1. И.Штраус. Венский вальс – 6

2. Еврейские мотивы – 12

3. С.Джоплин. Кленовый лист – 18

4. С.Джоплин. Рэгтайм-данс – 22

5. А.Шнитке. Постлюдия – 28

6. А.Пахмутова. Мелодия – 33

7. Е.Дога. Вальс. – 38

8. И.Дунаевский. Лунный вальс – 44

9. М.Минков. Старый рояль – 50