

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
Институт филологии и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого
Высшая школа татаристики и тюркологии им. Г. Тукая
Кафедра татаристики и культуроведения

СЕРИЯ «ДУХОВНЫЕ СОКРОВИЩА»

Выпуск 5

КОВРИКОВА ЕКАТЕРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА

**ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА
РАШИДА КАЛИМУЛЛИНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА**

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ

Казань - 2018

Печатается по решению учебно-методической комиссии Ученого совета Института филологии
и межкультурной коммуникации им. Льва Толстого
ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет»
(протокол № 5 от 30.01.2018 года)

УДК 786.2(075.8)
ББК 85.315.3я73
К 56

Рецензенты:

кандидат педагогических наук, доцент **Г.И. Батыршина**
кандидат искусствоведения, профессор **М.П. Файзулаева**

Коврикова Е.В. **Фортепианная музыка Рашида Калимуллина для детей и юношества** : Учебно-методическое пособие для студентов вузов / Е.В. Коврикова // Серия «Духовные сокровища». Выпуск 5. – Казань: «Астор и Я», 2018. – 56 с. [текст; ноты]

Пятый выпуск авторской серии учебных изданий «Духовные сокровища» имеет целью методическое обеспечение процесса изучения и исполнения фортепианных пьес татарского композитора-современника Рашида Калимуллина, что будет способствовать формированию специальных компетенций у будущих педагогов музыкального образования и повышению качества профессиональной подготовки студентов вуза.

В пособии дана краткая информация о фортепианном творчестве Рашида Калимуллина, представлены методические рекомендации к трём фортепианным циклам композитора: «Казань любимая» (15 пьес), «Казань спортивная» (15 пьес) и «Любимая деревня» (2 тетради, всего 30 пьес). Библиография может служить списком рекомендованной литературы для более углубленного изучения темы.

Пособие рекомендовано студентам высших учебных заведений по направлению подготовки 44.03.01 (Педагогическое образование (Музыка), бакалавр) для успешного выполнения практических (исполнительских) и творческих заданий в рамках учебных дисциплин: «Класс основного музыкального инструмента» Б1.В.ОД.8.1; «Основы индивидуального фортепианного исполнительства» Б1.В.ДВ.16; «Общее фортепиано» Б1.В.ДВ.12; «Сольное инструментальное исполнительство» Б1.В.ДВ.16; «Духовно-нравственное воспитание школьников на уроках музыки» Б1.В.ДВ.7.

Кроме того, пособие может быть использовано в учебно-воспитательной, научно-исследовательской и методической работе преподавателей в системе высшего и среднего музыкального и музыкально-педагогического образования, а также профильных учреждений дополнительного образования детей.

В оформление обложки использованы элементы картин Владимира Попова

©Коврикова Е.В., 2018
©Казанский федеральный университет, 2018

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОТ АВТОРА	4
II. ПРЕДИСЛОВИЕ	5
III. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОРТЕПИАННЫХ ПЬЕС РАШИДА КАЛИМУЛЛИНА	9
Цикл «Казань любимая»	9
Цикл «Казань спортивная»	21
Цикл «Любимая деревня»	31
IV. БИБЛИОГРАФИЯ	54
V. СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ	55

ОТ АВТОРА

Дорогие студенты, учащиеся, коллеги!

Пятый выпуск авторской серии учебных изданий «Духовные сокровища»¹ освещает вопросы изучения и исполнения фортепианных произведений современного татарского композитора Рашида Калимуллина для детей и юношества: предложены методические рекомендации по изучению фортепианных циклов, связанных с Казанью и родными для композитора местами: «Казань любимая», «Казань спортивная» и «Любимая деревня». Выбор этих пьес не случаен: с 2015 года автор является активным участником проекта выездных концертов-встреч «Композиторы Татарстана – детям», исполнителем фортепианных произведений татарских композиторов и, в частности, Рашида Калимуллина, убеждаясь в их неизменном успехе и растущей популярности среди детей и педагогов.

Надеюсь, что данное издание поможет в изучении самобытного фортепианного творчества Рашида Калимуллина для детей и юношества.

В 2018 году ожидается выпуск CD с записью фортепианных пьес композитора (солисты – Екатерина Коврикова, Елена Лось, Тагир Камальтдинов), в том числе тех, вопросы изучения и исполнения которых освещены в данном пособии.

Желаю Вам успехов!

¹Авторская серия учебных изданий «Духовные сокровища» посвящена изучению и пропаганде духовных ценностей и традиций музыкального искусства. Серия включает следующие выпуски:
Вып. 1. Сборник пьес Ш. Шарифуллина «Старинные народные напевы»: Учебное пособие. Казань, 2010.
Вып. 2 Духовные истоки музыкального искусства: Научно-методические материалы. Казань, 2013.
Вып. 3 Духовные истоки и традиции музыки в поликультурном музыкально-педагогическом образовании: Учебное пособие. Казань, 2016.
Вып. 4. Современная музыка татарских композиторов для фортепиано: Учебно-методическое пособие для студентов вузов. Казань, 2017.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Произведения для фортепиано, которые студенты вуза изучают в ходе музыкально-практических дисциплин, а затем используют в педагогической практике и собственной профессиональной деятельности, должны быть доступны, современны и образны, отражая колорит окружающего мира, историю и ценности большой и малой родины. Такими качествами обладают фортепианные произведения современного татарского композитора Рашида Калимуллина для детей и юношества.

Рашид Фагимович Калимуллин (р.1957) – один из ведущих современных татарских композиторов, широко известный в России и за рубежом, председатель Правления Союза композиторов России и председатель Союза композиторов Республики Татарстан, народный артист РФ и РТ, лауреат Государственной премии РТ им. Г. Тукая, лауреат международных конкурсов (Дрезден, Вена и др.), лауреат Государственной премии РФ в области искусства, лауреат Премии Союза композиторов России имени Д.Д. Шостаковича. Композитору принадлежат сочинения самых разных жанров академической музыки (опера, оркестровые и инструментальные сочинения, вокальная и хоровая музыка), в которых он мастерски экспериментирует с различными исполнительскими составами и техниками письма. Сочинения Рашида Калимуллина с успехом исполняются во многих странах Европы и США, в Японии, Китае, Израиле, в Татарстане и городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Краснодаре и др.

Композитор является идейным вдохновителем и организатором Международного фестиваля новой музыки "Европа-Азия", международного проекта концертов «Жемчужины татарской и русской музыки» и др. Под его руководством с 2014 года Союз композиторов Республики Татарстан реализует проект концертов–встреч «Композиторы Татарстана – детям» в

музыкальных и общеобразовательных школах, школах-интернатах и социальных домах в городах России, малых городах и селах Татарстана. Делясь впечатлениями от этих встреч, в интервью арабской версии сайта Группы стратегического видения «Россия – Исламский мир» Рашид Калимуллин сказал: «Меня всегда поражает, насколько трогательно и заботливо учителя музыки относятся к своим подопечным, с каким воодушевлением они воспринимают новые произведения и композиторов, исполнителей, насколько они готовы в любых, порой самых сложных условиях выполнять свой профессиональный долг. Я считаю, что это подлинный героизм, и пока такие герои есть, наше образование будет процветать» [12].

Особое место в творчестве Рашида Калимуллина занимает фортепианная музыка для детей и юношества: автором создано несколько циклов для фортепиано - «Казань любимая» (2012), «Казань спортивная» (2012), «Города мира» (2013), «Любимая деревня» (2014), «Лесные сказки» (2015), «Школьные годы» (2016), в настоящее время готовится к изданию сборник «Города республики» (2017) и др. В этих пьесах Р. Калимуллин помимо традиционных композиторских средств активно использует технику минимализма (вариантное развитие трихордовой или тетрахордовой мелодической попевок), в результате которой при довольно простой фактуре достигается большой изобразительный эффект, создаются условия для развития творческой фантазии исполнителя.

«*Казань любимая*» (15 пьес) передаёт атмосферу современной Казани с её культурно-историческими достопримечательностями и ценностями (Кремль, Кул-Шариф, Раифский монастырь, Театр им. Г. Камала, Театр кукол). Сслушатели побывают в цирке, ботаническом саду, аквапарке, дельфинарии и зоопарке, прокатятся на детском поезде и колесе обозрения, послушают переливы гармошки на национальном празднике Сабантуй.

«Казань спортивная» (15 пьес) посвящена знаменательному для Татарстана и всей России событию – XXVII Всемирной летней Универсиаде 2013 года. Это музыкальная летопись спортивных состязаний и популярных в республике видов спорта: куряш (национальная татарская борьба на поясах), автогонки, футбол, хоккей, гребля, теннис, лажные гонки и др.

Цикл «Города мира» состоит из трёх тетрадей (всего 44 пьесы), это удивительное музыкальное путешествие по городам и достопримечательностям нашей огромной планеты, результат многочисленных поездок композитора. Здесь можно услышать перезвон златоглавой Москвы и нескончаемый поток машин в Нью-Йорке, вспомнить имя И.С. Баха как музыкального символа Лейпцига, погрузиться в восточную негу древнего Тадж-Махала или утреннего Стамбула, ощутить прохладу белых ночей Санкт-Петербурга и неистовость красок карнавала в Рио-де-Жанейро, закружиться в венском вальсе, увидеть восьмое чудо света – Ангкор-Ват.

В цикле «Лесные сказки» (2 тетради, всего 30 пьес) композитор раскрывает потрясающую природную красоту и разнообразие лесного ландшафта, рассказывает захватывающие истории из жизни лесных животных, ведь каждый лес хранит в себе множество загадок и сказочных историй! Вот трудолюбивые бобры построили себе плотину для переправы на другой берег, муравьи-торопыги собирают веточки для нового домика, важной работой занят «лесной доктор» – дятел, белочки и зайчики водят хороводы, а хитрая лисица замышляет очередную шалость.

«Любимая деревня» в 2 тетрадях (по 15 пьес) – это музыкальное воплощение любви композитора к родным местам, его памяти о далеком детстве, близких людях и персонажах деревенских забав, – того, что безвозвратно уходит в городской суете. Ведь невозможно забыть радость пути в деревню к бабушке, когда начались каникулы, старую мельницу, храня-

щую много тайн, драчливых петухов, рождение радуги в сверкающих каплях дождя и чарующее журчание родника, где ты встретил первую любовь.

«Школьные годы» (15 пьес) – сборник нетрудных пьес для начинающих пианистов, в которых с юмором и детским задором рисуются школьные будни: первые шаги в качестве музыканта («Музыкалка», «Учусь играть на баяне»), бережное выведение линий на уроках рисования, «муки творчества» на сочинении, радость от успешного решения контрольной по математике и спортивных побед на уроке физкультуры.

В фортепианной музыке Рашида Калимуллина для детей и юношества преобладает современный пульс времени. Композитор стремится показать полное радости, праздника и торжества жизни счастливое настоящее своей родины – в этом его новое прочтение национальной ментальности.

Представляется, что данное учебно-методическое пособие будет способствовать решению ряда актуальных вопросов музыкального искусства и образования, а именно:

- ✓ популяризация фортепианного творчества современного татарского композитора Рашида Калимуллина для детей и юношества;
- ✓ обогащение регионального компонента содержания музыкального и музыкально-педагогического образования;
- ✓ усиление мотивации к процессу музыкального обучения на основе изучения доступных и современных по музыкальному языку и образам фортепианных произведений;
- ✓ обновление педагогического репертуара и учебно-методической литературы начального, среднего и высшего музыкального и музыкально-педагогического образования;
- ✓ обеспечение научно-исследовательской деятельности студентов и преподавателей вузов актуальным методическим материалом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОРТЕПИАННЫХ ПЬЕС

РАШИДА КАЛИМУЛЛИНА

ЦИКЛ «КАЗАНЬ ЛЮБИМАЯ»

Цикл нетрудных детских фортепианных пьес для начинающих пианистов «Казань любимая» создан Р. Калимуллиным в 2012 году. Он состоит из двух относительно самостоятельных циклов («Казань любимая» и «Казань спортивная»), объединенных общей идеей: в преддверие XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года Казань стала центром спортивной и культурной жизни Республики Татарстан и России в целом. В «Казани любимой» 15 довольно простых пьес, каждую из которых предваряют стихи Наиля Ахуновой и Бориса Вайнера, созданные специально для этого двойного цикла. В издании сборника даны методические рекомендации профессора КФУ Маргариты Коварской [4]:

- 1) Прогулка по Казани
- 2) Птицы над Кремлём
- 3) Кул Шариф
- 4) В цирке
- 5) Вальс
- 6) В ботаническом саду
- 7) В зоопарке
- 8) В театре кукол
- 9) Осень в Раифском монастыре
- 10) Детский поезд
- 11) В аквапарке
- 12) На колесе обозрения
- 13) Играй, гармошка
- 14) Сабантуй
- 15) Дельфинарий

Форма пьес куплетная запевно-припевная, рондо или трехчастная. Развивающие или средние разделы пьес построены по принципу дополняющего контраста, т. е. на развитии элементов исходных тем. Иногда осуществляется переход в новую тональность. Нередки этюдные экзерсисы, построенные на основе какой-то фигурации, преследующие и технические цели. Импрессионистическое начало сказывается в запечатлении мгновенных ощущений, а в ряде таких пьес, как «В цирке», «Театр кукол» и др. присутствует картинность изобразительного плана. Пьесы очень узнаваемы, динамичны и красочны, они написаны в традиционной композиторской технике с элементами минимализма, фактура – гомофонно-гармоническая с имитационными вкраплениями, часто используются «альбертиевы» басы, гаммаобразное движение и внезапные модуляции в виде тональных отклонений. На выездных лекциях-концертах в рамках проекта «Композиторы Татарстана – детям» эти пьесы пользуются большим успехом, дети с удовольствием отгадывают названия пьес и нередко рассказывают свои впечатления от той или иной достопримечательности Казани.

Прогулка по Казани

*Как хорошо в погожий вечер
бродить по городу родному...
Прогулка эта — с другом встреча,
с которым с детства мы знакомы.*

По-моцартовски светло и ясно открывается цикл этой до-мажорной пьесой (выбор тональности не случаен – вспомним «Утро» из «Детских пьес» С. Прокофьева). Свежесть ясного утра, радостное настроение и любовь родным городом переданы композитором простыми средствами – «альбертиевы басы», короткие мотивы на основе пентатоники, из которых сплетается незатейливая мелодическая ткань, сопоставление гармоний (I – VI ст.), мелизмы. Не рекомендуется брать быстрый темп, т.к. в этом случае

уходит состояние комфорта и наслаждения каждой интонацией и гармонией, которые постепенно рассеиваются как дымка над сказочным древним городом – Казанью.

Птицы над Кремлём

*Здесь Кремль над городом парит,
а птицы — в небесах.
Здесь с нами Время говорит
на башенных часах.*

Композитор часто рассказывает, что однажды он гулял возле Кремля и увидел парящую над ним стаю птиц. Это было так красиво, так напоено счастьем и блаженством, что композитор, когда вернулся домой, сразу написал эту пьесу. Музыка передаёт ощущение парения в воздухе, невесомости и высоты, с которой виден Казанский Кремль, весь город, Казанка, Волга, стая улетающих птиц и их «кликанье». От исполнителя требуется передача плавности движения и длинной мелодической линии, состоящей из простых коротких попевок, образно предающих то взмах крыльев (начало пьесы) и крик птиц (начальная триоль тт. 25, 27 и др.), то рельефы природного ландшафта и исчезающий в высоте птичий клин (т. 34 и дальше до конца).

The image shows a musical score for a piano piece. It consists of two systems of music. The first system starts at measure 37 and features a melodic line in the right hand with a 'poco rall.' marking and a triplet of eighth notes. The second system starts at measure 40 and includes dynamic markings: *mp*, *p*, and *pp*. A tempo marking of $\text{♩} = 64$ is present above the right hand. The score ends with a double bar line and an asterisk (*).

Необходимо выстроить сквозную мысль от начала до последних аккордов произведения, опираясь на основную гармоническую последовательность (Es, c, As, f, c, Es, f, Es, c, Es) и мелодическую арку из опорных нот мотивов, которые по желанию могут варьироваться (первая, верхняя или последняя ноты). Большие требования предъявляются к озвучиванию фактуры – линия глубокого баса и мягко покачивающегося сопровождения в левой руке должна стать звуковой опорой для парящих мотивов и скрытых в них подголосков, исполняемых правой рукой. Важен выбор правильного темпа и характера звучания пьесы – он должен быть спокойным, но в подвижной, теплой эмоциональной гамме, в которой чувствуется ожидание чуда.

Кул Шариф

*Под небосводом голубым,
вблизи мечети цвета неба
тревоги наши — только дым
и ветра вздох над полем хлебным.*

Ещё одна пьеса – зарисовка духовной достопримечательности Казани: мечеть Кул Шариф (воссоздание соборной мечети Аль-Кабир, Булгары, XIII век) была открыта в 2005 году к 1000-летию Казани и с этого дня является символом исламской культуры Татарстана и всего Поволжского региона. Название мечети дано по имени легендарного Кул Шарифа – одного из героев татарского народа: ученый и религиозный деятель, который в битве с войсками Ивана Грозного в 1552 году вместе со своими шакирдами (учащимися медресе) стал последними форпостом защитников города. Все исполнительские выразительные средства необходимо подчинить выполнению главной художественной задачи: передача духовного смысла пьесы, состояния благоговения, светлой сосредоточенности ила даже религиозной углублённости, – всего того, что помогает человеку задуматься о

главном, о смысле жизни и о бессмертии. Фактура пьесы проста, что позволяет больше времени уделить поиску глубокого, певучего звука и красок, простоте интонации, ритмической гибкости и лаконичности формы.

В цирке

*Тут вальс танцуют бегемоты,
тут зритель клоунам смеётся
и, затаив дыханье, смотрит
на ровный шаг канатоходца.*

Пьеса очень образна, наполнена юмором и весельем, поэтому наиболее успешным исполнением будет то, в котором как можно лучше воплотится фантазия юного посетителя цирка: вот скачет по кругу лошадка, вот жонглёры подкидывают свои мячи, а вот клоуны неожиданно выкатываются из-за угла и смеются... Чтобы выпукло изобразить все то, что представляется исполнителю, необходимо следить за упругостью ритма и точностью выполнения указанных штрихов. Движение должно быть не быстрое, но энергичное, возможно исполнение пьесы без педали (для начинающих пианистов).

Вальс

(На площади перед театром Г. Камала)

*Волшебной мелодией плавной
над площадью танец плывёт —
и век возвращается давний,
как будто он рядом живёт.*

Как рассказывает композитор, однажды он увидел танцующую пару, которая кружилась в звуках вальса возле театра им. Г. Камала. Их движения были плавными и выразительными, музыка лилась, наполняя сердце гармонией и благодатью. Рашид Калимуллин не часто использует жанр

вальса в своих произведениях, однако в тех случаях, когда он звучит («Вальс цветов» из «Лесных сказок», «Вена. Листопад» из «Городов мира»), музыка обладает особой нежностью и очарованием. По стилю и характеру изложения, по техническим задачам этот вальс во многом переключается с «Вальсом» из цикла «Детская музыка» С. Прокофьева:² Эта пьеса не проста, её исполнение требует развитого мелодического слуха и хорошей координации рук, тематические линии которых в основном удалены друг от друга.

Прежде всего необходимо проучить правую и левую руку отдельно: в правой следует гибко и выразительно проинтонировать мелодию, добиваясь хорошего легато, а в левой - отработать гармоничное соотношение опорной 1-й доли и чутко аккомпанирующих мелодии, более лёгких, но прослушанных 2-й и 3-й долей. Особое внимание следует уделить работе над целостностью формы: основным формообразующим элементом пьесы являются короткие мотивы, сплетающиеся в непрерывное мелодическое кружево.

В ботаническом саду

*Легко над клумбою порхая
и ввысь взмывая над кустом,
в пятнашки бабочки играют —
и в догонялки с ветерком.*

² Коврикова Е.В., Литвинова Э.Б. «Детская музыка» Сергея Прокофьева. Вопросы изучения и исполнения. Методические рекомендации для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов. Казань. ТГГПУ, 2009. С.12-13.

Первоначальное название пьесы - «Игра. Танец бабочек в ботаническом саду», этим и определён общий характер пьесы, её порхающая лёгкость, игривость и жизнерадостность. Необходимо обратить внимание на чёткое выполнение разных штрихов в левой и правой руке, отработав их в отдельности, следует добиваться легкого движения кисти, критерием которого будет красивый и лёгкий звук.

В зоопарке

*У пингвинов – состязанье:
кто ловчей в бассейн нырнёт?
Состязанье обезьянье:
кто скорей банан найдёт?*

Пьеса передаёт пестроту зоопарка – мелькают образы разных зверей, а также детей, которые радуются и хлопают в ладоши от восторга. Как и в пьесах «В цирке», «В ботаническом саду» и др., необходимо точное выполнение штрихов, а также достижение ритмической упругости и характерности, зрительно рисуя повадки животных, их гибкие движения и прыжки.

В театре кукол

*К ребятам куклы здесь выходят,
и даже каждый взрослый рад
всем чудесам, что происходят
в театре «Сказка» – «Экит»!*

Эта пьеса написана в 3-х частной форме с элементами сонатинности, где активно разрабатывается простая ритмо-мелодическая формула. С помощью такого приёма обработки музыкального материала, с одной стороны, достигается эффект механических движений кукол, с другой - активного сюжетного развития театрального представления. Следует поработать

над ровностью звука, проучив шестнадцатые разными техническими способами (стаккато, пунктир и др.).

Осень в Раифском монастыре

*Осенний закат над Раифой встаёт,
задумчивый вечер,
и тихо вечернюю песню поёт
последний кузнечик.*

Раифский Богородицкий монастырь – древний памятник православной культуры Татарстана и всей России. Это действующий мужской монастырь, основанный в середине 17 века и расположенный на Раифском участке Волжско-Камского государственного природного заповедника. Музыка передаёт тишину и незатейливую красоту этого святого места, приглашает прикоснуться к тайнам, охраняемым древними стенами храмов и башен обители. Пьеса написана в технике минимализма, качество её исполнения зависит от фантазии и запаса выразительных средств исполнителя. Очень важно достигнуть плавности звуковедения и гармоничного соотношения параллельных мелодических линий в правой и левой руках.

2
25

29

33

Детский поезд

*Машинисты тут — мальчишки,
проводницы тут — девчонки;
это детский поезд мчится
и гудит по-детски звонко!*

Самое главное в пьесе – достижение наиболее достоверного показа образа движущегося по железной дороге поезда, его шума и гудков. В названии пьесы композитор дал характеристику поезду как детского, возможно, это даже игрушечный поезд, поэтому не следует увлекаться громкостью и перегружать фактуру. Необходимо прослушать и выстроить по верхнему голосу диссонирующие созвучия и проходящие хроматизмы (такты 7 - 10, 23 – 26 и др.). Педаль должна быть минимальной и создавать эффект лёгкой дымки.

$\text{♩} = 80$

The musical score is written for piano in 2/4 time. It consists of two systems of five measures each. The first system starts with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a dynamic marking of *mf*. The bass line features a steady eighth-note accompaniment. The right hand plays a melodic line with chromatic movement and some dissonant intervals. The second system begins with a measure number '6' and continues the melodic and harmonic development.

В аквапарке

*В аквапарке – плеск и гомон,
крики: "Пас!", "Лови!", "Ура!":
будто на пруду знакомом,
разыгралась детвора!*

Ещё одна игровая пьеса, в которой с присущим композитору оптимизмом и жизнерадостностью развивается довольно простой, но занима-

тельный музыкальный материал. Следует обратить внимание на смену штрихов и мелодической интонации каждые 4 такта, что можно обыграть разными сюжетными линиями игры детей в аквапарке.

На колесе обозрения

*Могут в парке все дети столицы
великанами стать на мгновенье.
Засияли улыбки на лицах:
видно всё с колеса обозрения!*

Интересен изобразительный приём композитора – музыка будто кружится по кругу, так же, как колесо обозрения. Необходимо подчеркнуть это выразительной интонацией триольных мотивов, выстраивая их круг за кругом в единую форму. В левой руке простые аккорды должны мягко поддерживать прихотливые изгибы мелодии, кроме того следует прослушать линию нижнего голоса аккордовой последовательности (соль – фа – соль и т.д.), а в последних пяти тактах – и верхнего голоса (ре – фа – ре и т.д.).

Играй, гармошка

*Пляшут взрослые и дети,
пляшут даже пёс и кошка,
потому что у соседей
заиграли на гармошке!*

Эта пьеса обычно вызывает бурю эмоций у детей, т.к. в ней присутствует ярко изобразительный элемент игры на гармошке, а также мелодия татарского народного наигрыша. Переливы гармошки представляют определенную техническую трудность: следует выучить предложенную аппликатуру и делить музыкальную ткань на короткие мотивы, разделяя их по динамике и краске. От первой ко второй и от третьей к четвертой долям

следует делать небольшие звуковые «откаты» на диминуэндо, вызывая ассоциации с разжимаемыми и сжимаемыми мехами гармошки. С 10 такта (и далее) в левой руке этот эффект подчёркиваются короткими лигами, которые необходимо выполнять, опуская и поднимая кисть.

1490

mp *mf* *f*

1493

p *mf*

1496

mp *p*

Сабантуй

*Игры, конкурсы и шутки –
веселись, играй, танцуй!
Лишь на скуку ни минутки
не потратит Сабантуй!*

Этот сабантуй имеет скорее игрушечный (как мультфильм о сабантуе), нежели натуралистический характер, как, например, «Сабантуй в любимой деревне» из цикла «Любимая деревня». В пьесе нет драматургического размаха, фактура весьма проста, аккумулируя в себе выразительные средства многих пьес цикла. Пьеса очень жизнерадостна и оптимистична, возможно, это радость ребёнка от праздника, его взгляд на традиционные гулянья и состязания. Во фрагменте с репетициями в правой руке (тт. 22 -

28 и далее) важно придерживаться обозначенной аппликатуры и с юмором обыгрывать акцентированные ноты на 2-х долях. Необходимо точно артикулировать шестнадцатые ноты, объединённые по четыре штуки лигой, которые передаются из руки в руку или звучат одновременно.

Дельфинарий

*В гости ждут ребят дельфины —
и взлетают над волной,
и на чёрных мокрых спинах
луч сверкает золотой!*

При всей кажущейся простоте, в этой пьесе есть изюминка – раздел с пунктирным ритмом, который изображает призывный крик дельфинов (тт. 14-15). Это довольно сложно для исполнения начинающими музыкантами, поэтому разучивание данной пьесы необходимо начинать именно с этого раздела. Пьеса очень светлая (Фа-мажор), альбертиевы басы и незатейливая мелодия позволяет передать образ играющих дельфинов.

ЦИКЛ «КАЗАНЬ СПОРТИВНАЯ»

Как писал Рашид Калимуллин в предисловии к изданию этого сборника, «спорт никогда не становился темой создания целого цикла для детей»³. В фортепианной литературе для начинающих пианистов можно встретить отдельные пьесы, так или иначе посвящённые спортивной теме (Сорокин К. «Прятки» и «На спортивной площадке»; Витлин В. «На лошадке»; Гнесина Е. «Верхом на палочке»; Красев М. «Игра в баскетбол»; Блантер М. «Футбол»; Сироткин Е. «На велосипеде»; Лусинян А. «Воздушные акробаты», «Велосипедисты» и «Наездники»; Прокофьев С. «Игра в пятнашки» и др.). Однако специального сборника пьес, объединённых спортивной темой и, к тому же, географической принадлежностью, до Рашида Калимуллина создано не было. В цикле «Казань спортивная» представлено 15 пьес, каждую из которых сопровождают стихи Б. Вайнера и Н. Ахуновой, а также краткие методические пояснения М. Коварской [5]:

1. Гимн Казани
2. Шеньчжень-Казань
3. В Казань на Универсиаду
4. Футбол
5. Хоккей
6. Ипподром
7. Автогонки
8. Волейбол
9. Гребной спорт
10. Велогонки
11. Авторалли
12. Настольный теннис
13. Куряш
14. Лыжные гонки
15. Баскетбол

³ Калимуллин Р. Казань спортивная. Пьесы для фортепиано / Под ред. М.Коварской, Ю.Г. Бек. Казань: Изд. «Плутон», 2013. С.1.

Гимн Казани

*Взлетает гимн, с сердцами слит,
под небом флаги реют.
В ком эта музыка звучит,
тот победить сумеет!*

Эта пьеса предлагает не пафосный гимн, а скорее знак гордости за родную Казань, ставшей спортивным центром России в дни Всемирной Универсиады. В интонациях пьесы звучат и любовь к родному городу, и ожидание будущих побед, её мелодическая основа имеет ярко выраженный национальный колорит. Необходимо тщательно выучить предложенную редактором аппликатуру, в этом случае рука будет принимать удобную позицию, а богатое кружево мотивов станет более доступным для технического овладения, будет звучать ровно и красиво.

Шеньчжень – Казань

*Пускай наш друг порой живёт
от наших мест вдали –
не знает музыка ни вёрст,
ни миль, ни лье, ни ли⁴!*

Шеньчжень – это небольшой город на юге Китая, в котором в 2011 году проводились игры летней Универсиады. Вспоминая об этом, композитор создаёт смысловую арку, вплетая в музыкальную ткань пьесы интонации китайской народной музыки. Однако и здесь ясно прослушивается присущая Р. Калимуллину национальная основа: какой бы город или место на планете он не изображал, всегда очевидно, что это музыка татарского композитора (об этом писали А.Г. Алмазова, В.Р. Дулат-Алеев и др.) [1; 2].

⁴ Ли – единица длины в Китае, равная 500 метров.

♩ = 52

mp

♩ * ♩ * *simile*

В Казань на Универсиаду

*Ни ветер-озорник с утра,
ни дождик – не преграда:
сегодня едет детвора
на Универсиаду!*

Заряд бодрости, радости и оптимизма пронизывает крайние разделы пьесы: легкие стаккато в аккомпанементе буквально «летят» над звуковым пространством, а красивая мелодия носит незатейливый песенный характер. В скобках обозначен возможный выбор аппликатуры, который зависит от индивидуального строения руки исполнителя. Средний раздел навеян мелодиями национального характера, что необходимо подчеркнуть выразительной интонацией.

26

p dolce

31

p

Футбол

*Кричат болельщики «Вперёд!»,
«Давай-давай!» и «Го-ол!» -
никто из них не устаёт
болеть за наш футбол!*

Маршеобразность, репетиции, изображающие фанфары, праздничный Ре-мажор – всё это передаёт спортивный азарт и возбуждение игроков. Необходимо сохранение ритмической пульсации и точное выполнение основной технической сложности – пальцевой репетиции, для чего необходима подмена пальцев, указанная в тексте, и контроль за свободой кисти. В среднем разделе происходит неподготовленная модуляция в до-мажор, что требует другой звуковой краски. В репризе возвращается основная тональность.

Хоккей

*Вновь гудит дворец ледовый,
голубой сверкает лёд,
мчит как ветер шайба снова
от ворот и до ворот!*

Основная достопримечательность этой пьесы – изображение позывных болельщиков, скандирующих «Ак Барс, – Чемпион!». Пьесу можно представить в виде мини-концерта для фортепиано с оркестром, где чередуются сольные и оркестровые эпизоды, что значительно обогатит палитру выразительных средств исполнителя. В целом пьеса не представляет большой трудности и предназначена для младших школьников, однако более подготовленные дети могут усложнить исполнение, значительно прибавив темп и разнообразив динамический план.

Ипподром

*Бега приятно наблюдать,
но как решить задачу:
как нам на старте угадать,
кто выиграет скачку?*

Вид изложения данной пьесы – излюбленный для Р. Калимуллина, его он использует не только в камерно-инструментальных пьесах («Скачки» из «Любимой деревни», «Алма-Аты. Весенний праздник Навруз» из цикла «Города мира»), но и в симфонических произведениях (финал Симфонии № 6 «Дети неба» для фортепиано и камерного оркестра): динамичность, праздничность, энергия, ритмичность и выраженный азиатский колорит позволили композитору нарисовать образ излюбленного места отдыха и развлечений горожан – Казанский ипподром. Триольные пунктиры должны быть острыми и точными. Для успешного исполнения пульсирующего ритма в быстром темпе необходимо сначала очень медленно, с остановками освоить соответствующий технический приём: аккорд берётся легким, но чётким броском собранной, но свободной руки, после чего кисть полностью расслабляется для подготовки к следующему броску. Для запоминания ощущения расслабления кисти между бросками рекомендуется свободно бросать руки на ноги или вдоль туловища.

Автогонки

*Друг дружку в пути обгоняя,
машины режут и рычат –
и пусть никогда не взлетают,
но птицей к победе летят!*

Первоначальное название пьесы – «Погоня», в ней преобладают напряжённые интонации режущих моторов, возбуждение погони и прерыв-

вающиеся сигналы клаксонов. Основная сложность пьесы – в довольно быстром темпе и активном использовании в пассажах слабых, 4 и 5 пальцев левой руки (тт. 18-19, 22-23), в сложной позиционной игре (тт. 33-34) а также широком охвате клавиатуры (с т. 35 и до конца), что требует крепкой технической оснащённости исполнителя.

34

4 2 5 1 3 2

ff

36

f *ff*

Волейбол

*Умеет здесь любой игрок
взмывать в прыжке над сеткой –
и чтоб поставить крепкий блок,
и чтоб ударить метко!*

В начале пьесы вновь звучат скандирующие призывные спортивных болельщиков (наиболее полно они проходят в пьесе «Хоккей»). По своей интонации и штрихам начальные мотивы основного раздела напоминают пьесу «Зайчик на прогулке» из «Лесных сказок», но в данном случае они передают образ подпрыгивающего мяча. С 16 такта призывные интонации звучат в миноре, что обогащает сюжетную канву пьесы. Частая смена фактуры требует тщательной проработки каждого раздела в медленном темпе.

Гребной спорт

*Для лодки важен плавный ход,
гребцам нельзя иначе –
ведь лодка уточкой плывёт,
а не лошадкой скачет!...*

Пьеса передаёт слаженность и плавность движений гребцов, стремящихся к заветной цели. Основная сложность пьесы – в сохранении текучести и ровности непрерывных шестнадцатых, что необходимо проработать в медленном темпе разными штрихами каждой рукой отдельно. Важно выстроить всю пьесу к победной кульминации в конце.

Велогонки

*Колёса крутятся сверкая,
бежит вперёд велосипед,
за кругом круг одолевая,
хоть у него мотора нет!...*

Это одна из самых интересных пьес цикла: солнечная, образная, устремлённая! Удачно подобранные средства (альбертиевы басы, гаммаобразное движение, «кружащиеся» мотивы) передают блеск велосипедных колес и свист ветра в спицах. В среднем разделе появляется минорная краска (ля минор), рекомендуется слегка замедлить темп, чтобы передать певучесть мотивов, рисующих окружающий велосипедистов пейзаж.

The image shows a musical score for the piece 'Велогонки' (Cycling). It consists of two systems of piano accompaniment. The first system starts at measure 13 and the second at measure 16. Both systems feature a treble and bass clef. The right hand plays a melodic line with various rhythmic patterns, including triplets and sixteenth notes, often with slurs and fingerings. The left hand plays a steady bass line with quarter notes and eighth notes, often with slurs and fingerings. The word 'simile' is written below the first system. The score is written in a key signature of one flat (F major or D minor).

Авторалли

*От Парижа до Дакара,
сквозь ветра, через пески...
Как по звёздам – капитаны,
как сквозь бури – моряки!*

Эта пьеса очень динамична, импульсивна, своим синкопированным ритмом она перекликается с одними из самых ярких пьес композитора из цикла «Города мира» («Сингапур», «Сидней» и др.). Первоначально пьеса называлась «Париж–Даккар» – по названию ежегодного трансконтинентального ралли-марафона мотоциклистов и автомобилистов (внедорожники и грузовики), основанного в 1978 году французом Тьерри Сабинем. Неуклонно поднимающаяся вверх и спускающаяся вниз тональная основа (до-минор, ре-минор, ре-диез-минор, до-минор) создаёт ощущение преодоления трудностей, подъемов и спусков колонны гонщиков.

The musical score is presented in three systems, each with a treble and bass clef staff. The key signature is three sharps (F#, C#, G#) and the time signature is 4/4. Measure numbers 20, 24, and 28 are indicated at the start of their respective systems. Fingerings are shown with numbers 1-5 above or below notes. Dynamics include *mp*, *f*, and *mf*. The bass line features a rhythmic pattern of quarter notes and eighth notes, often with a syncopated feel. The treble line contains more complex melodic lines with slurs and ties. Below the bass staff, there are rhythmic markings: a quarter note followed by an asterisk, and a quarter note followed by an asterisk, repeated throughout the piece.

Настольный теннис

*Пускай в пинг-понге крепко бит
бывает лёгкий мячик –
но вновь он птичкой летит
и прыгает как зайчик!*

Пьеса образно передаёт прыгающие шарики настольного тенниса (пинг-понг). При внешней простоте пьеса направлена на выполнение довольно сложной задачи – одновременное исполнение разных штрихов в левой и правой руке (лига и стаккато), которые постоянно меняются. Рекомендуется тщательно проучить пьесу отдельно каждой рукой. Четкому выполнению штрихов помогут повторяющиеся движения рукой – вниз-вверх (лига со снятием на стаккато). В тт. 41-50 мелодия приобретает выраженную национальную основу.

Куряш

*Оценит каждый иностранец
борьбу куряш со всех сторон.
Она на вид как будто танец –
но только для джигитов он!*

Татарский куряш – вид национальной борьбы на поясах, распространённый у тюркских народов, полущутка – полутанец, который представляется на празднике Сабантуй не только для состязания борцов, но и для удовольствия и веселья зрителей. Всё это передано в пьесе при помощи танцевального и синкопированного ритма. Вступление и заключение демонстрируют победные кличи борцов и их болельщиков.

ЦИКЛ «ЛЮБИМАЯ ДЕРЕВНЯ»

Сборник фортепианных пьес «Любимая деревня» создан композитором в 2015 году, в печать он вышел в издательстве «Музыка России» в 2016 году с предисловиями Альмиры Касьяновой и Екатерины Ковриковой (музыкального редактора издания) [7]. Образные, «кинематографичные» пьесы цикла наполнены узнаваемыми мотивами и современными ритмами. Изучая эти произведения, обучающиеся смогут познакомиться с новыми композиторскими техниками письма, расширить общекультурный кругозор и реализоваться как исполнители. Пьесы более сложные, чем в циклах «Казань любимая», «Казань спортивная» и требуют развитого пианистического аппарата. Рассмотрим вопросы изучения и исполнения каждой из этих пьес:

ТЕТРАДЬ 1

1. В деревню к бабушке
2. Бабушка за веретеном
3. Дед Гаяз
4. Кот и я любим танцевать
5. Валенки валяем
6. Гончарный круг
7. Летний дождь. Радуга
8. Пастуший наигрыш
9. Чарующий родник.
Первая любовь
10. На лугу
11. Полевой веночек
12. Старый заброшенный дом
13. Жили-были дед и баба
14. Петухи
15. Скачки

ТЕТРАДЬ 2

1. Скоро весна. Первая капель
2. Железный конь. Посевная
3. Строим дом
4. Посиделки
5. Цыплята
6. Коза-дереза
7. Идёт бычок, качается
8. На комбайне. Жатва
9. Элеватор. Праздник зерна
10. На току
11. Мельница
12. В кузнице
13. Деревенская баня
14. Учусь играть на баяне.
Шутка
15. Сабантуй в любимой
деревне

ТЕТРАДЬ 1

В деревню к бабушке

Пьеса полна по-детски жизнерадостного ожидания будущих каникул в деревне у бабушки. Слышен шум дороги, видны мелькающие за окном поля. Это настроение передаётся с помощью упругих восьмых в левой руке (особенно тех, которые приходится на первые доли такта), чётким стаккато, беззаботным напевом, радостно устремлёнными пассажами, чёткой артикуляцией и синкопами. Разложенные аккорды в левой руке рекомендуется проучить одновременным взятием звуков, а скачки от четвёртой к первой восьмой, особенно в тт.16, 17 (и др. по аналогии), следует исполнять круговым движением сверху вниз (на бас – бросок вниз, от баса к себе – плавное движение вверх, от себя – бросок вниз, на следующий бас). Несмотря на виртуозный и динамичный характер пьесы, необходимо прослушать её основной гармонический план (С, а, F, G), особенно неожиданный тональный сдвиг в тт. 25-26 (С – d).

The image shows a musical score for the piece 'В деревню к бабушке'. It consists of three systems of music, each with a treble and bass clef staff. The first system starts at measure 1 and ends at measure 8. The second system starts at measure 9 and ends at measure 12. The third system starts at measure 13 and ends at measure 16. The bass line features a rhythmic pattern of eighth notes, often with a 'Ped.' (pedal) marking and an asterisk. The treble line contains various melodic phrases, including eighth-note runs and chords. The score is written in a standard musical notation style.

Аппликатура в тексте не проставлена – её выбор зависит от индивидуального размера руки и технических возможностей исполнителя, поэтому прежде всего нужно продумать позиции и выучить удобную пальцовку. Синкопированный ритм и частая смена динамики очень важны для отражения ожидания предстоящих каникул, поэтому требуют точного выполнения, как и выразительного интонирования каждого поворота прихотливой мелодической линии.

Бабушка за веретеном

Эта пьеса звучит как старая добрая сказка: бабушка сидит за прялкой, прядёт веретено и рассказывает маленькому мальчику или девочке стародавнюю историю, ребёнок слушает, ему представляются сказочные герои и образы, но постепенно он засыпает... Выбор композиторских средств выразительности минимален – пентатоника, обработка четырёхзвучного напева, небольшие подголоски, однако пьеса полна волшебного очарования и самобытного национального колорита.

The image shows two systems of musical notation for the piece 'Бабушка за веретеном'. The first system starts with a treble clef, a 4/4 time signature, and a dynamic marking of *mf*. The melody is written in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The second system starts at measure 116. Both systems include performance markings: 'Ped.' (pedal) and '*' (accents) are placed below the notes in both staves of each system.

Необходимо достижение хорошего легато, особенно в двойных нотах, которые следует проиграть двумя руками и прослушать линию каждого голоса. Нужно обратить большое внимание на смену направлений мотивов и переход основной мелодической линии из правой руки в левую (тт. 75–78).

Дед Гаяз

Эта пьеса полна простого, деревенского юмора: дед пританцовывает в старых валенках, приседает и кряхтит, подтрунивает над бабкой и сорванцами-мальчишками, пускает кольца едкого дыма от своих папирос. Важно выбрать нужное неторопливое движение четвертей и шутивно их артикулировать, добиваясь плотного характерного звука.

657 $\text{♩} = 72$

663

Кот и я любим танцевать

Эту пьесу очень любят дети – это шуточная песенка на детском утреннике. На концертах-встречах композитор сам с удовольствием её исполняет (текст песни приведен ниже), а дети подпевают: «Мяу- мяу».

111 *mp*

115

мяу - мяу мяу - мяу мяу - мяу

Приводим слова этой песни:

Куплет:

Я известный кот Казанский,
всех удачней и смелей.

Я красивый и веселый,
всех удачней и смелей.

Я красивый и веселый,
всех удачней и смелей!

Припев:

Мяу, мяу, мяу, мяу,
мяу, мяу – всех смелей!

Мяу, мяу, мяу, мяу –
всех красивей и смелей!

Куплет:

Я веселый, я и мудрый,
похвалить себя люблю.

Черноусый чернокудрый,
я вам песенку спою

В этой песенке идёт речь о коте Казанском: во времена правления Екатерины II в Петербурге было много крыс, из Казани в Эрмитаж прислали котов, известных своими охотничьими способностями, которые с тех пор с успехом спасали дворец и другие постройки столицы от полчищ крыс и мышей. При исполнении этой пьесы очень важно подчеркнуть танцевальный упругий ритм и выразительно проинтонировать незатейливую мелодию детской песенки. Во втором куплете появляется синкопированный ритм, который добавляет пьесе веселья и современности звучания.

Валенки валяем

Одна из самых развёрнутых пьес цикла, в которой с фантазией и любовью к своему народу, его труду многопланово разработан простой мотив (ля – до – ля – соль – фа – ре – фа). При ключе не указаны знаки, и хотя основная тональность указывает на принадлежность к ре-минору, в пьесе нет диссонансов – весь материал строится на пентатонике. Разнообразная мотивная работа, выпуклые тональные сдвиги в среднем разделе (До – мажор, Соль – мажор) позволяет передать образ долгого и многоэтапного труда по валянию валенок, особенностью которого являются постоянный тактильный контакт мастера с этим теплым изделием.

Гончарный круг

По аналогии с предыдущей пьесой здесь представлен образ ещё одного деревенского ремесла – гончарного дела. До сегодняшних дней в народе очень любимы изделия домашнего быта из глины – тарелки, чашки, казаны, миски, вазы, игрушки, свистульки и многое другое. Гончарный круг – это основа производства керамических изделий в домашних условиях, во многих деревнях они сохранились до наших дней. Композитор очень образно передаёт движения гончарного круга и работу мастера за ним с помощью кружащихся мотивов: непрерывных в левой руке и прерывающихся в правой руке – для придания изделию нужной формы.

615 $\text{♩} = 126$

p *mp*

Ped.

620

Ped.

Летний дождь. Радуга

Радуга — явление, которое поражает своей красотой. У многих народов она олицетворяет собой символ успеха, особенно если посчастливилось увидеть ее двойной. И дети тоже очень радуются, когда видят это чудо природы, такое красочное и мистическое, придумывая свои истории и чудесные добрые сказки. Блеск мокрых листьев, тихий, постепенно усиливающийся шум летнего дождя, загадочные отсветы разноцветной радуги –

вот образы, которые необходимо передать в этой пьесе с помощью прозрачного звука, гибкой интонации и чуткой педали.

Нужно обратить внимание на линию левой руки – как из одной ноты постепенно раскрывается красочный букет подголосков, сопровождающих мелодическую линию правой руки. Большое значение имеют динамические контрасты, которые при помощи чуткой полупедали создают эффект световых отражений радуги в мокрых от дождя листьях.

Пастуший наигрыш

Это тонкая поэтическая зарисовка, одна из жемчужин мировой фортепианной литературы. В начальных 4-х тактах необходимо добиваться свободного и естественного звучания народного наигрыша:

667 $\text{♩} = 64$
mp
7 7
Ped. Ped. Ped. Ped.

The image shows a musical score for measures 667-670. The music is in 4/4 time with a tempo of quarter note = 64. The right hand starts with a melody in measure 667, marked *mp*. Measures 668-670 continue the melody with a 7-measure slur. The left hand is mostly silent, with a few notes in measure 670. Pedal markings are shown below the staff.

Хорошо развитое музыкальное мышление исполнителя позволит представить простую (на первый взгляд) ткань пьесы в виде неторопливого разговора разных солирующих инструментов: курая или кубыза, скрипки и виолончели, и др. Основная работа предстоит по озвучиванию фактуры и выразительному интонированию появляющегося в середине многоголосия.

675
f
mp
Ped. Ped. Ped. Ped.

The image shows a musical score for measures 675-678. The right hand has a melody with triplets in measures 676-678, marked *f*. The left hand has a bass line with chords and triplets, marked *mp*. Pedal markings are shown below the staff.

Чарующий родник. Первая любовь

Эта пьеса напоминает современные композиции из мюзиклов и саундтреков к кинофильмам, в ней проявился талант композитора к созданию популярной и демократичной музыки. Необходимо отдельно отработать партию левой руки, обратив внимание на выразительную гармоническую последовательность (с, as, f, Es, с, Es, с, as, f, G, и т.д.). В мелодической линии правой руки не следует выделять только верхний голос, следует также прослушать и возникающие с подголосками интервалы (кварты, терции, квинты), которые придадут пьесе самобытный колорит.

The image shows a musical score for the piece 'Чарующий родник. Первая любовь'. It consists of three systems of piano accompaniment. The first system starts at measure 488 with a tempo marking of quarter note = 76. The music is in 4/4 time and features a bass line with triplet eighth notes and a treble line with chords and melodic fragments. The second system starts at measure 491 and includes a 'dim.' (diminuendo) marking. The third system starts at measure 494 and features a 'mp' (mezzo-piano) dynamic. Pedal markings (Ped.) are present at the end of each system. The score is written in a key signature of two flats (B-flat and E-flat).

На лугу

Игра бабочек, порхание мотыльков, прыжки кузнечиков – вот образная картинка этой пьесы. С помощью точного выполнения штрихов, легкого звука и минимальной педали (короткая прямая, на сильные доли) можно достигнуть большого изобразительного эффекта.

772 ♩ = 76

777

Полевой веночек

Главная задача исполнителя этой пьесы – нежность, текучесть, плавность тихого и красивого звука, он то забрезжит в призрачной дымке раннего утра, то закроет вечернее солнце тёплым ароматным туманом. Пьеса предназначена юным пианистам, которые отличаются богатой звуковой палитрой и музыкальностью. От нежной и немного грустной мелодии этой пьесы невольно вспоминаются стихи Натальи Щегловой:

Я сплету веноч для тебя
из простых полевых цветов,
из туманов грустных в полях,
из негромких песен и слов,

из заката горьких лучей,
из прозрачно-чистой росы,
из горячих темных ночей,
из высокой гибкой лозы.

Я вплету в веноч тот рассвет
и щемящий надрыв тоски,
синих звезд таинственный свет
и июльских трав колоски.

Я сплету веноч для тебя
из горячих ласковых рук,
из прозрачных звуков дождя,
Из неожиданных встреч и разлук.

В тот веноч вплету все года
и молчаний чистую высь,
это будет стоять труда,
но венком окажется жизнь..

Старый заброшенный дом

По музыкальной мысли, по ритмическому и мелодическому изложению, по художественному образу это одна из самых сложных пьес цикла. Не следует буквально высчитывать сложные ритмические формулы – это скорее ритмический ориентир для группировки и прослушивания мотивов. Главное зависит от звуковой фантазии, опыта и музыкального мышления исполнителя: такой приём композитор не редко использует в своих произведениях (напр. «Агра. Тадж-Махал» их цикла «Города мира»).

Необходимо достичь эффекта прикосновения к застывшим тайнам заброшенного одинокого дома: слушатели должны услышать скрип повисшей двери, увидеть загадочный свет из мутных окон, почувствовать запах старины, представить жизнь и судьбу тех, кто здесь когда-то жил...

Звук должен быть не конкретным и точным, а скользящим, неуловимым, поэтому большое значение придаётся здесь педали, звуковым наслоениям и переходам.

387

389

391

Жили-были дед и баба

Это присказка, из которой рождается динамичная жанровая сценка: как говорит сам композитор, дед и баба начинают перебранку и комичную ссору, которая также неожиданно заканчивается, как и началась – и вот опять дед и баба мирно пьют чай из самовара. В крайних частях необходимо выразительно интонировать незамысловатую мелодию и прослушать тональный план. Техническую трудность представляет средний раздел: обилие хроматизмов, акцентов, разных штрихов и ритмических формул наполняют пьесу динамизмом и требуют тщательной проработки отдельно каждой рукой.

Петухи

Виртуозная пьеса, довольно сложная и по музыкальному языку, и по средствам выразительности. Главный изобразительный эффект – передача прыжков, переходов и призывных криков петухов – достигается при помощи точности штрихов, чередования строгого и свободного ритма, а также чёткого выполнения основного технического приёма – собранного броска кисти на первую из повторяющихся нот. Очень важно отработать упругую и характерную ритмическую свободу (изображение переходов, противостояний и нападений дерущихся петухов). Последние тринадцать тактов пьесы требуют тщательной отработки: шестнадцатые необходимо группировать по четыре с небольшим акцентом на первые ноты с ощущением «пустых», не сильных, но устойчивых пальцев. Последние аккорды исполняются хлестким, свободным броском с акцентом на первую долю. Чтобы в левой руке подготовить бросок на бас. возможен пропуск последнего аккорда в третьем с конца такте.

Скачки

В этой пьесе применяется технический приём, отработанный в пьесе «Петухи», поэтому целесообразно учить и исполнять эти пьесы одновременно. Для достижения выразительности важно продумать исполнительский план с выпуклыми *cresc.* и *dim.* В конце пьесы предполагается значительное увеличение звучности и ускорение темпа, поэтому рекомендуется начинать пьесу не очень быстро и не очень громко, но довольно бодро и упруго.

ТЕТРАДЬ 2

Скоро весна. Первая капель

Пьеса напоминает первые упражнения начинающих пианистов: отдельно стоящие ноты «нон легато» в правой руке, движение по трезвучию – в левой. В музыке есть очарование первой весенней капли и отблесков солнца в свисающих с крыш сосульках, которое передано такими простыми средствами, что позволяет даже самым юным исполнителям хорошо справиться с поставленной художественной задачей.

The image shows two systems of a piano score. The first system starts at measure 5. The right hand (RH) plays a melody of quarter notes: G4, A4, B4, C5, B4, A4, G4. The left hand (LH) plays a bass line of eighth notes in a triplet pattern: G3, A3, B3, C4, B3, A3, G3. Pedal markings (Ped.) are placed under the LH line in measures 5, 6, 7, 8, and 9. A dynamic marking of *mp* (mezzo-piano) is present in measure 9. The second system starts at measure 10. The RH continues with quarter notes: D5, C5, B4, A4, G4, F4, E4, D4. The LH continues with the same eighth-note triplet pattern. Pedal markings (Ped.) are placed under the LH line in measures 10, 11, 12, and 13.

Железный конь. Посевная

Железный конь – это образное название трактора или любого механизированного средства, которое помогает людям в посевной поре. Музыка собранная, энергичная и лаконичная. Тональность Фа-мажор, преобладающая в данной пьесе, указывает на общий радостный характер дружной работы деревенских жителей. Необходимо добиваться одинакового звучания и точности штрихов, собранности квартово-квинтовых двойных нот в левой руке и ровности мелодических мотивов в правой руке.

Строим дом

Ещё одна пьеса, передающая радость от совместной работы – постройки дома. Здесь слышны дружные призывы, стук топоров и молотков. Некоторую трудность вызывает последовательность разложенных аккордов и возникающие при этом скачки или неудобные переносы левой руки. Это требует тщательной отработки до возможности игры партии левой руки без дополнительного зрительного контроля, поскольку в это время в правой руке исполняется довольно разбросанная мелодическая линия, также требующая внимания. Не рекомендуется брать быстрый темп в ущерб устойчивости и радостного настроения этой пьесы, которая в целом будет способствовать развитию координации рук.

Посиделки

Музыка написана тёплыми звуковыми красками с любовью к вечерним деревенским разговорам, байкам и простым песням, постепенно переходящим в веселую пляску (До – мажорный раздел). Необходимо проставить и выучить удобную аппликатуру в правой руке. В партии левой руки нужно добиваться звуковой точности и ритмичности. Крайние разделы следует играть хорошим легато.

Цыплята

Для достижения образного сходства мелодическая линия пьесы построена на интонациях известной азербайджанской детской песенки «Цып-Цып, мои цыплятки»:

Цып-Цып, мои цыплятки,
цып-цып-цып, мои касатки.
Вы пушистые комочки,
мои будущие квочки.

Основная трудность исполнения пьесы – ровность стаккато в партиях обеих рук, из которых выстраиваются сквозные мелодические линии. Необходимо найти точное и лёгкое прикосновение, изображающее маленьких цыплят, их писк и смешную толкотню в ответ на призывы наседки или хозяйки: «Цып, цып, цып».

В кульминации пьесы (шесть тактов до репризы) в левой руке следует добавить легкий опорный акцент на третью долю.

78 *mp* *cresc.*

81 *mf* *mp* **Più mosso** ♩ = 115

85 *cresc.* *poco accel.* *p*

Коза-дереза

Образ пьесы навеян популярной потешкой для маленьких детей:

Идет коза рогатая
за малыши ребятами,
ножками топ-топ,
глазками хлоп-хлоп.

Кто каши не ест,
кто молока не пьет –
забодает,
забодает, забодает!

Характерное движение восьмыми, обилие хроматизмов, синкопы и ритмическое разнообразие изображают топанье копытцами и боданье козы рогами. Ребята даже могут придумать свой сказочный сюжет. В кульминации следует прослушать и выстроить линию верхнего голоса сложных диссонансных аккордов.

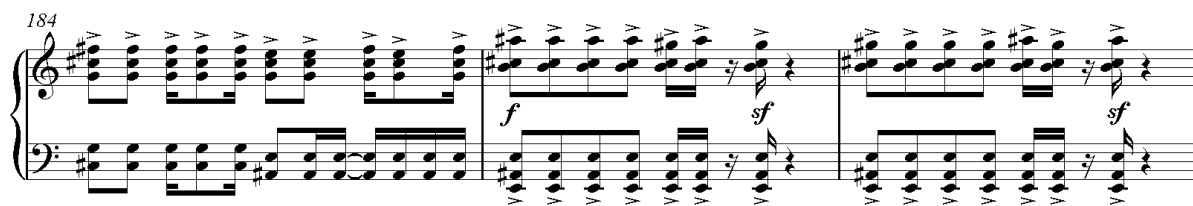
The image shows two staves of musical notation for the piece 'Коза-дереза'. The first staff starts at measure 309 and the second at measure 312. The music is written in a key with one flat (B-flat) and a 2/4 time signature. The upper staff features a melodic line with eighth-note patterns and slurs, while the lower staff provides a rhythmic accompaniment with chords and eighth notes. A dynamic marking 'f' is present in the second measure of the first staff. The piece concludes with a double bar line and the word 'Ped.' (Pedal) written below the second staff.

Идёт бычок, качается

Музыка этой пьесы создана под впечатлением детского стихотворения Агнии Барто «Бычок»:

Идет бычок, качается,
вздыхает на ходу:
– «Ох, доска кончается,
сейчас я упаду!»

В ритмическом движении очень важно передать ритм раскачивающегося шага бычка и его неуклюжесть. В кульминации возникают синкопированные *sf*, которые нужно играть нетерпеливо и чуть раньше времени.

На комбайне. Жатва

Пьеса продолжает серию трудовых пьес цикла «Любимая деревня» («Железный конь. Посевная», «Строим дом», «Элеватор. Праздник зерна», «На току», «В кузнице»). Композитор смог изобразить непрерывный ход и шум моторов комбайна, его пыхтенье и сложную работу: комбайн одновременно срезает колосья, выбивает из колосков зёрна и очищает их струёй воздуха.

Элеватор. Праздник зерна

Характерные штрихи (стаккато, лиги на две и четыре ноты), короткие мотивы и обилие акцентов образно передают перекидывание золотистого зерна и радость работников от собранного урожая, который на элева-

торе хранится, обрабатывается, сортируется и отгружается для перевозки в другие места. Пьеса имеет определенную техническую трудность: следует подобрать и выучить удобную аппликатуру, тщательно выполнять указанные штрихи и основной приём исполнения акцентированных нот – бросок свободной кисти руки на собранные, устойчивые пальцы.

На току

Пьеса имеет небольшое вступление, передающее национальный колорит, за которым следует музыкальный материал, родственной предыдущей пьесе, и это не случайно – в целом эта небольшая пьеса продолжает художественный образ и основную идею выразительных средств «Праздника зерна».

The image shows two staves of musical notation. The first staff, labeled '198' and '♩=86', is in 4/4 time and marked 'mf'. It features a melodic line in the right hand with eighth-note patterns and a bass line with a few notes. The second staff, labeled '202' and marked 'mp', is in 4/4 time and features a rhythmic accompaniment in the left hand consisting of sixteenth-note chords, with the right hand having sparse notes.

Мельница

Одна из лучших пьес цикла, очень выразительная, одухотворённая. После небольшого вступления в левой руке звучит основная тема – мелодичная и размеренная как сказ древнего старца о былых временах. Сопровождение шестнадцатыми изображает медленное движение жерновов старой мельницы, их поскрипывание и загадочность. При переходе сопровождения из правой в левую руку (средний раздел) важно сохранить ровность и плавность движения. Большой изобразительный эффект достигает-

Прежде всего следует выучить отдельно каждой рукой именно этот, центральный раздел пьесы. Интонационно повторяющиеся мотивы нужно играть тише, выделяя только акцентированные ноты. В кульминации возвращается начальное изложение пьесы, что позволяет достичь максимальной звучности и яркости. К репризному проведению основного тематизма необходимо уйти на *dim.* и начать его довольно тихо, делая значительное *cresc.* к концу пьесы.

Деревенская баня

Пьеса полна простого деревенского юмора: после тяжелого трудового дня крестьяне идут в баню и начинают парить друга вениками, сначала устало, потом всё быстрее и веселее. Именно этот эффект нужно изобразить в правой руке с помощью более длинных акцентов, взятых «сверху», незамысловатого мотива и постепенного ускорения темпа. В левой руке исполняется простой аккомпанемент – восьмые на стаккато, в которых нужно добиваться штриховой и звуковой ровности, организованной по четыре ноты (две четверти).

139 Più mosso $\text{♩} = 105$

143

147

Поскольку в коде пьесы достигается довольно быстрый темп, её исполнение представляет техническую трудность: необходимо отработать свободный бросок кисти на первую, акцентированную ноту, чтобы на «остаточном» движении руки легко и точно сыграть её повторение.

Учусь играть на баяне. Шутка

Ещё одна шутивная пьеса, в которой композитор с удовольствием, с лёгким юмором вспоминает своё детство, деревенские забавы и первые шаги в качестве музыканта – баяниста. Сначала медленно, робко исполняются простые упражнения и короткие татарские мотивы, отрабатываются технические приёмы игры на баяне, в том числе, игры мехом (разжим – сжим, маркато, тремоло). Но вот все упражнения тщательно отработаны и звучит второй раздел пьесы – весёлый наигрыш баяниста-виртуоза. Для достижения изобразительного эффекта следует послушать и посмотреть приёмы игры на баяне, стараясь передать в штрихах и артикуляции специфические движения. В конце пьесы звучат победные интонации.

Сабантуй в любимой деревне

Последняя пьеса цикла вобрала в себя музыкальные символы и выразительные средства многих предыдущих пьес, рисуя колоритный образ любимого национального праздника тюркских народов – Сабантуй. Музыка начинается призывными интонациями, переходящими в шум праздничного гулянья, традиционных состязаний, шуток и ликования деревенских жителей. Необходимо отдельно проучить мелодические обороты в правой руке, выбрав удобную аппликатуру и группировку, добиваясь ровности и виртуозного блеска.

The first system of the musical score is in 4/4 time and features a key signature of two flats (B-flat and E-flat). The right hand begins with a series of eighth-note patterns, marked with a fortissimo (*ff*) dynamic. The left hand provides a rhythmic accompaniment with eighth-note chords.

The second system of the musical score starts at measure 906. The right hand continues with eighth-note patterns, alternating between fortissimo (*f*) and mezzo-forte (*mf*) dynamics. The left hand maintains a steady accompaniment of eighth-note chords.

The third system of the musical score starts at measure 910. The right hand features more complex eighth-note patterns, marked with mezzo-forte (*mf*) and fortissimo (*f*) dynamics. The left hand accompaniment includes triplets of eighth notes, indicated by a bracket and the number '3' below the notes.

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Алмазова А.Г. Открытие стиля – открытие индивидуальности: проблема объективной ценности в музыке на примере творчества Рашида Калимуллина / А.Г. Алмазова // Казанский альманах. URL: <http://www.kazalmanah.ru/nomer17/191-197.pdf> (Дата обращения 12.12.2016)
2. Дулат-Алеев В.Р. Творчество Рашида Калимуллина в аспекте сохранения национальной традиции и развития межкультурной коммуникации на рубеже XX-XXI веков / В.Р. Дулат-Алеев // Вестник КазГУКИ. – 2017. – №3. – С.74–77.
3. Звуковое пространство композиторов Татарстана. Очерки. Интервью. Воспоминания / Сост. Р.Г. Усеинова, М.П. Файзулаева; общая редакция М.П. Файзулаевой. – Казань, 2014. – 287 с.
4. Калимуллин Р.Ф. Казань любимая. Пьесы для фортепиано / Рашид Калимуллин // Под ред. М.Коварской, Ю.Г. Бек. – Казань: Изд-во «Плутон», 2013. – 38 с.
5. Калимуллин Р.Ф. Казань спортивная. Пьесы для фортепиано / Рашид Калимуллин // Под ред. М.Коварской, Ю.Г. Бек. – Казань: Изд-во «Плутон», 2013. – 36 с.
6. Калимуллин Р.Ф. Лесные сказки. Фортепианные пьесы / Рашид Калимуллин // Под ред. Е.В. Ковриковой, Ю.Г. Бек. В 2 тетрадях. – Казань: Изд-во «Музыка России», 2015. – 32 с. (1 тетр.), 40 с. (2 тетр.).
7. Калимуллин Р.Ф. Любимая деревня. Фортепианные пьесы для детей / Рашид Калимуллин // Под ред. Е.В. Ковриковой, Ю.Г. Бек. В 2 тетрадях. – Казань: Изд-во «Музыка России», 2016. – 40 с. (1 тетр.), 36 с. (2 тетр.).
8. Калимуллин Р. Города мира. Пьесы для фортепиано / Рашид Калимуллин // Под ред. А. Лабзиной, Ю. Бек. В 3 тетрадях. – Москва: Изд-во «Музыка России», 2013. – 40 с. (1 тетр.), 40 с. (2 тетр.), 40 с. (3 тетр.).
9. Коврикова Е.В. Рашид Калимуллин: «Давайте будем открыты друг другу и добру!» / Независимая музыкальная электронная газета «Музыка России». 2017. 04 сент. URL: <http://music-gazeta.com/article/6568/> (Дата обращения 15.09.2017)
10. Коврикова Е.В. Фортепианное творчество Рашида Калимуллина для детей в процессе обучения будущих педагогов музыки / Искусство и художественное образование в контексте межкультурного взаимодействия: Материалы IV Международной научно-практической конференции (Казань, 15 октября 2015 года) / Отв. ред. З. М. Явгильдина, Н. В. Шириева. – Казань: Изд-во «Отечество», 2015. – 462 с. - С.359-362.
11. Коврикова Е.В., Костицына Н.К. Проект «Композиторы Татарстана – детям» в музыкально-образовательном пространстве регионов Российской Федерации // Музыкальное искусство и образование. Теория, методология, практика: сборник материалов Международной научно-практической конференции. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2016. – С. 23-27.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Коврикова Екатерина Вячеславовна – кандидат педагогических наук, член-корреспондент РАЕН, доцент Казанского федерального университета, лауреат международных и всероссийских конкурсов, член Союза композиторов России и Союза композиторов Республики Татарстан.

После получения дипломов с отличием об окончании Тольяттинского музыкального училища и Саратовской государственной консерватории (академии) им. Л.В. Собинова получила квалификации концертного исполнителя, педагога, артиста камерного ансамбля и концертмейстера.

Профессиональную деятельность начала в 1992 году, свыше 20 лет являлась концертмейстером оперы Татарского академического государственного театра оперы и балета им. М. Джалиля. В Казанском федеральном университете преподаёт с 2001 года (с 2003 - штатный работник), ведёт активную исполнительскую, культурно-просветительскую и научно-исследовательскую деятельность. Имеет многочисленные дипломы, почётные грамоты, медали и благодарственные письма за вклад в развитие музыкального искусства.

Е.В. Ковриковой опубликовано более 60 научных и учебно-методических работ в области музыкального искусства, теории и методики музыкального и музыкально-педагогического образования.

Екатерина Вячеславовна Коврикова

**ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА РАШИДА КАЛИМУЛЛИНА
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА**

Учебно-методическое пособие для студентов вузов

Рецензенты:

кандидат педагогических наук, доцент Г.И. Батыршина
кандидат искусствоведения, профессор М.П. Файзулаева

Подписано в печать 05.02.2018 г.

Гарнитура «Times». Бумага офсетная. Тираж 100 экз.
Формат 60x84/16. Авторских п. листов – 3,5. Усл. печ. л. – 5.

Отпечатано с готового оригинал-макета

в типографии «Астор и Я»

420015, г. Казань, Жуковского, 28 а

Тел.: 212-27-83

E-mail: grandan@mail.ru

www.astoria1.ru