

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА КУРСКА
МБОУ ДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 5 ИМ. Д.Д. ШОСТАКОВИЧА»

**ФОРТЕПИАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ
В. ГАВРИЛИНА
В РЕПЕРТУАРЕ ДШИ**

Учебно-методическое пособие

Преподаватель высшей категории
отделения специального фортепиано
Хмелевская Татьяна Викторовна

Курск 2022

*«Если художник тянется к свету -
время его не согнет. Даже на крутых
откосах деревья вырастают прямо»*

В.А. Таврилин

Валерий Александрович Гаврилин (17 августа 1939 г. - 28 января 1999 г.), советский и российский композитор, автор симфонических и хоровых произведений, песен, камерной музыки, музыки к кинофильмам.

Сочинения для фортепиано занимают значительное место в творчестве Валерия Гаврилина. Фортепианное наследие композитора включает около ста произведений, представленных программными и жанровыми пьесами в две и четыре руки. Сам композитор все свои произведения писал на фортепиано, а в детстве мечтал стать пианистом. Гаврилин почти не обращался к крупным формам. У него нельзя встретить концерты, сонатины. За исключением нескольких произведений, написанных еще в студенческие годы. Воплощение своих образов Гаврилин нашел в миниатюре. Большая часть фортепианных произведений адресована детской аудитории: небольшие программные произведения, с яркими образами, фольклорной направленностью в сочетании с современным интонационно-гармоническим материалом.

Данное учебно-методическое пособие подготовлено с целью расширения репертуара обучающихся ДШИ, знакомства с языком современной музыки на примере творчества Валерия Гаврилина. Музыкальный материал расположен по принципу последовательного и планомерного усложнения, соответствующему возрастным и исполнительским возможностям юного пианиста. Представленные пьесы отличаются выразительными музыкальными образами, яркой мелодичностью, имеют выраженный концертный характер.

Произведения подобраны из разных циклов:

- «Детская сюита». Автор как будто переносит слушателя в русскую деревню начала XX века: «Песня», «Шествие солдатиков», «Заиграй, моя гармошка», «Тройка», «Русская», «Посиделки», «Частушка».
- «Четыре настроения»: «Размышление», Прелюдия, «Грустное настроение», Марш.
- «Портреты»: «Капризная», «Мальчик гуляет, мальчик зевает», «Нежная», «Беззаботный»
- Танцевальная сюита: Три танца, Полька, «Танцующие куранты»
- «Зарисовки». 18 произведений для фортепиано в 4 руки.

Уникальность творчества В. Гаврилина заключена в оригинальности мышления, самобытностью мировоззрения. Он был глубоко убежден в необходимости нести большое искусство в массы, бороться за музыкальный вкус народа. Его музыка основывается на необычайном мелодизме, отличается неповторимой, собственной интонацией, ей свойственны романтические тенденции. Гаврилин увлекался изучением музыки Р. Шумана, творчество которого было близко к его мироощущениям. Связь с искусством романтизма подчеркивается и программностью фортепианной музыки. Она во многих случаях театральна, некоторые названия пьес подкреплены литературным текстом, музыка появляется как бы по сюжету. Но при этом Гаврилин не считал программу главенствующей, часто переименовывал свои миниатюры. Даже можно встретить их в различных изданиях под разными названиями, они могли быть включены в разные сборники, циклы, или перейти из фортепианной музыки в другие жанры. Художественная цель композитора – найти интонацию, точно соответствующую задуманному образу.

В. Гаврилин вырос во Вологодской глубинке. Неотъемлемой частью его творчества стала русская народная песня. Фольклорная тематика прослеживается на протяжении всей его жизни. В своих произведениях он создал синтез академических и бытовых жанров, его музыка проста и понятна. Его вдохновляли любовь к Родине, к людям. Он был восприимчив к музыкальной интонации народной песни, пережил и был свидетелем переживаний в годы войны, видел все трудности послевоенной жизни. Вероятно, именно поэтому, Гаврилин пытался донести до людей чистую, искреннюю музыку. Главные события жизни прошли в деревне, самые яркие переживания и впечатления от красоты земли русской – все это из детства композитора.

Фортепианные произведения композитора, благодаря своей яркой образности, доступности музыкального языка, технической простоте, легко воспринимаются детьми всех возрастов.

Лисичка поранила лапку

Миниатюра-шутка. Программное произведение с ярко выраженным образом для начинающих музыкантов. Характер игривый, соответственно исполнение должно быть легким, лучше использовать «пальцевое» staccato. Форшлагги не должны быть длинными. В последних тактах пьесы после триолей необходимо снимать руку на паузы. Из технических трудностей наиболее опасны скачки в левой руке. Исполнение требует точности и скорости движения. Темп лучше выбрать не очень быстрый, что позволит спокойно переносить руки. Обязательно грамотно исполнить все штрихи и акценты. Это поможет лучше передать характер произведения. Рекомендовано для обучающихся 2 класса.

Capriccioso

The image displays a page of musical notation for a piano piece, likely a sonata or concerto movement. The notation is arranged in five systems, each consisting of a grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one flat (B-flat), and the time signature is 2/4. The piece is marked "Capriccioso" at the top. The dynamics range from *mp* (mezzo-piano) to *f* (forte). The notation includes various musical symbols such as notes, rests, slurs, and fingerings. The piece concludes with a double bar line and a repeat sign.

Шествие солдатиков

Пьеса из «Детской сюиты». Как в любом марше должна быть метро-ритмическая точность. Образ «игрушечных солдатиков» лучше передается при помощи цепкости пальцевой техники. Важно обратить внимание на проведение тем поочередно в левой и правой руках в середине произведения (27-38 такты). В правой руке она видоизменяется, становится скачкообразной. Ее необходимо играть «открытой кистью», для точного попадания на ноты. В заключительной части руки расположены в разных регистрах широко друг от друга. Если возникают трудности, можно поиграть расходящуюся гамму C-dur в четыре октавы. Рекомендовано к исполнению в 3 классе.

Tempo di Marcia ♩ = 120

The musical score is presented in three systems, each with a treble and bass staff. The first system is marked *mp* and *sempre staccato*. The second system is marked *mf*. The third system shows the hands diverging into different registers. The score is written for piano with treble and bass staves.

Прелюдия

Из цикла «Четыре настроения». Мелодичное произведение с элементами полифонии, гармонически сложное, объединенное пульсирующим размером 6/8, обеспечивающим непрерывность движения в музыке. Не стоит бояться большого количества встречных знаков, которые не влияют на сложность исполнения. Пьеса поможет научиться вести длинную мелодическую линию на повторяющихся нотах. В средней части много «скачков» в левой руке, что потребует наработать ловкость путем быстрого перемещения с одного регистра в другой. Репертуар 4 класса.

Moderato

В. ГАВРИЛИН
(р. 1939)

The musical score is written for piano and consists of five systems of staves. The key signature is B-flat major (two flats). The piece begins with a **Moderato** tempo marking. The first system includes a piano (*p*) dynamic and features fingerings (1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1) and slurs. The second system introduces a **Più mosso (Скопее)** tempo change, with dynamics *mf* and *ten.* (tension). The third system continues with *mf* and *p* dynamics. The fourth system marks the beginning of **Tempo I**, featuring a **cresc.** (crescendo) and **f** (forte) dynamic. The fifth system concludes the piece with a **p** (piano) dynamic. The score is heavily annotated with fingerings, slurs, and dynamic markings. Below the staves, there are numerous handwritten-style notes in Cyrillic, including "ред." (редко - rarely), "ред. (poco rit)" (редко (poco ritardando)), and "ред. * ред. * ред. * ред." (редко * редко * редко * редко), which likely refer to specific performance techniques or editing instructions. The notation includes various note values, rests, and articulation marks.

Мальчик гуляет, мальчик зевает...

Из цикла «Портреты». В произведении представлены два разнохарактерных образа мальчика. Томную мелодию сменяет марш с характерными ритмом, штрихами, акцентами. Фактурные особенности пьесы помогают научиться позиционной игре. Важно придерживаться авторской аппликатуры. Вторая часть начинается со смены размера с 4/4 на 3/2. Часто вызывает сложность исполнение мелодии в левой руке с противоположными штрихами в правой. Здесь важно сохранить темповое единство, в отличие от заключительного эпизода, где меняются темпы. В последних такта необходимо вернуться к первоначальному. Произведение богато различными динамическими оттенками от *pp* до *ff*, иногда контрастными. Следует научить исполнителя быстро переключаться. Рекомендуется для исполнения в 4-5 классах.

The image displays a musical score for a piece titled "Мальчик гуляет, мальчик зевает...". The score is written for piano and is divided into three systems. The first system is marked "Adagio" and is in 4/4 time. It features a melody in the right hand and a bass line in the left hand. The second and third systems are in 3/2 time, indicated by a "4 3 2" marking above the staff. The tempo is marked "♩ = 120". The score includes various musical notations such as notes, rests, and dynamic markings like *p* (piano). The key signature is one sharp (F#).

Танцующие куранты

Пьеса из Танцевальной сюиты. Состоит из контрастных частей. Первая напоминает бой часов, с акцентами и sf. Тема переходит из левой руки в правую, штрихи противоположны. Для успешного исполнения необходимо научиться быстро перестраиваться с одной позиции руки на другую. Чередование крупной и мелкой техники в быстром темпе подразумевает умение вовремя «открыть» и «собрать» кисть. Точное исполнение всех штриховых и динамических указаний автора предаст произведению яркость характера. Вторая часть – мелодична, образ ночного спокойствия. Повторяющаяся вариативная мелодия требует от исполнителя умения объединить фразы в единую мелодическую линию. Важно сохранить изначальный темп. Ее сменяет повтор первой темы, с измененными штрихами, как воспоминание о прежнем веселье. Репертуар 4-5 класса.

Allegro ♩ = 150

First system of musical notation. The treble staff contains a melodic line with eighth and sixteenth notes, some beamed together. The bass staff contains a rhythmic accompaniment of eighth notes. A *cresc.* (crescendo) marking is placed above the bass staff.

Second system of musical notation. The treble staff continues the melodic line. The bass staff features a *f* (forte) dynamic marking and includes some beamed eighth notes.

Third system of musical notation. The treble staff has a melodic line with some accidentals. The bass staff continues the accompaniment.

Fourth system of musical notation. The treble staff has a melodic line. The bass staff has a *marcato* marking, indicating a more pronounced, accented style.

Fifth system of musical notation. The treble staff has a melodic line. The bass staff has a *f* (forte) dynamic marking and a *sub. mp* (subito mezzo-piano) marking, indicating a sudden change in volume.

Sixth system of musical notation. The treble staff has a melodic line. The bass staff has a *p* (piano) dynamic marking and a *sub. f* (subito forte) marking, indicating a sudden change in volume.

Веселая прогулка

Фортепианный ансамбль из цикла «Зарисовки». Веселая миниатюра, быстрый темп, смещение сильных долей. Все это создает образ беззаботности. Технически требует собранности игрового аппарата, активности звукоизвлечения, четкости исполнения. Произведение разнообразно динамическими оттенками, subito. Сложность ансамблевой игры заключается в метроритмических особенностях пьесы. Особая ответственность лежит на второй партии. Главная задача - выдержать темп с выделением сильных долей. В отличие от нее, первая партия должна быть исполнена легко, непринужденно, что требует хорошей технической подготовки. Здесь важна координация, играть лучше по левой руке, исходя из ее возможностей. Темп выбирается по уровню подготовки обучающихся. Исходя из этого, исполнять рекомендуется в 6-8 классах.

Allegro (♩ = 160)

PRIMO

The musical score is written for a PRIMO violin and piano. It begins with a tempo marking of Allegro (♩ = 160) and a key signature of two flats (B-flat major). The score is divided into six systems, each containing a piano staff and a violin staff. The first system features a trill (tr) in the violin part and a forte (f) dynamic in the piano part. The second system includes a mezzo-forte (mp) dynamic and the instruction "leggiero brillante". The third and fourth systems continue with intricate piano and violin passages. The fifth system shows a change in the piano part's dynamics to piano (p). The score concludes with a final measure in the piano part marked with a piano (p) dynamic.

8-
tr
sf
f
8-
8-
mp leggiero brillante
8-
8-
8-
p

1

First system of piano music, measures 1-4. The key signature has two flats (B-flat and E-flat). The right hand features a triplet of eighth notes in measures 1 and 3, and a quarter note in measure 2. The left hand has a half note in measure 1, a quarter note in measure 2, and a half note in measure 3. Measure 4 contains a quarter rest followed by a quarter note. Fingerings are indicated: 3 for the triplet in the right hand and 2 for the half note in the left hand.

Second system of piano music, measures 5-8. The right hand has a half note in measure 5, a quarter note in measure 6, and a half note in measure 7. Measure 8 contains a quarter rest followed by a quarter note. The left hand has a half note in measure 5, a quarter note in measure 6, and a half note in measure 7. Measure 8 contains a quarter rest followed by a quarter note. The key signature changes to one flat (B-flat) in measure 5.

2

Third system of piano music, measures 9-12. The key signature has one flat (B-flat). The right hand has a half note in measure 9, a quarter note in measure 10, and a half note in measure 11. Measure 12 contains a quarter rest followed by a quarter note. The left hand has a half note in measure 9, a quarter note in measure 10, and a half note in measure 11. Measure 12 contains a quarter rest followed by a quarter note. The key signature changes to one sharp (F-sharp) in measure 9. A piano (*p*) dynamic marking is present in measure 10. Fingerings are indicated: 8 for the half note in the right hand and 5 for the half note in the left hand.

8

Fourth system of piano music, measures 13-16. The right hand has a half note in measure 13, a quarter note in measure 14, and a half note in measure 15. Measure 16 contains a quarter rest followed by a quarter note. The left hand has a half note in measure 13, a quarter note in measure 14, and a half note in measure 15. Measure 16 contains a quarter rest followed by a quarter note. The key signature has one sharp (F-sharp).

8

Fifth system of piano music, measures 17-20. The right hand has a half note in measure 17, a quarter note in measure 18, and a half note in measure 19. Measure 20 contains a quarter rest followed by a quarter note. The left hand has a half note in measure 17, a quarter note in measure 18, and a half note in measure 19. Measure 20 contains a quarter rest followed by a quarter note. The key signature has one sharp (F-sharp).

8

8

3

sf

f

alla marcia militare

4

8

8

5

p sub.

cresc.

8

1 2 1

8

Musical score for 'The Rose Tree' in G major, 2/4 time. The score consists of two systems. The first system has two measures. The second system has two measures. The melody is in the treble clef, and the accompaniment is in the bass clef. The key signature has one sharp (F#). The melody features a descending line in the first measure of the first system, followed by a half rest, and then an ascending line in the second measure. The accompaniment consists of eighth-note chords in the first measure of the first system, followed by a half rest, and then eighth-note chords in the second measure.

8

Musical score for 'The Rose Tree' in G major, 2/4 time. The score is written for piano (p) and consists of two staves. The melody is in the right hand, and the accompaniment is in the left hand. The key signature has one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The score is divided into two measures. The first measure contains a melody of eighth notes and a bass line of eighth notes. The second measure contains a melody of eighth notes and a bass line of eighth notes. The score is marked with a piano (p) dynamic.

Handwritten musical score for measures 7 and 8. The tempo marking "poco rit." is written above the staff. The key signature is one flat (B-flat). The score includes various musical notations such as eighth notes, sixteenth notes, and rests, with some notes marked with accents (>). A bracket connects measures 7 and 8, indicating a continuation of the musical phrase.

A musical score for two staves, likely piano and violin or flute. The key signature has one flat (B-flat). The first staff contains a series of rests followed by a glissando (marked 'gliss.') leading up to a note marked '8'. The second staff contains a series of rests followed by a fortissimo ('ff') dynamic marking and a measure labeled 'm. s.' (mezzo sostenuto).

Allegro (♩ = 160)

SECONDO.

SECONDO

tr

sf

Red.

(stacc.)

mp

sf

G

sf

sf

sim.

gliss.

SECONDO

1

p

sf

f

p

2

sf

First system of musical notation, measures 1-2. The music is in bass clef with a key signature of one sharp (F#). Measure 1 contains a series of chords. Measure 2 continues the chordal texture and includes the dynamic marking *sf* (sforzando).

Second system of musical notation, measures 3-4. Measure 3 begins with a *sf* dynamic. Measure 4 features a melodic line in the right hand and a descending bass line in the left hand, with a fermata over the final note.

Third system of musical notation, measures 5-6. Measure 5 includes a boxed measure number '3'. Measure 6 begins with the tempo and style marking *f alla marcia militare* (forte, in the style of a military march).

Fourth system of musical notation, measures 7-8. Both measures feature complex, rapid sixteenth-note passages in both the right and left hands, with various fingerings indicated by numbers 1 through 5.

Fifth system of musical notation, measures 9-10. Measure 9 starts with a boxed measure number '4' and a key signature change to two flats (Bb, Eb). Both measures contain fast, rhythmic sixteenth-note patterns.

Sixth system of musical notation, measures 11-12. Measure 11 includes a boxed measure number '5' and a *ff* (fortissimo) dynamic. Measure 12 begins with a *p* (piano) dynamic. The system concludes with a final chord in the right hand.

1 3 5 2 1 4 3 2 1

cresc.

v

6

sf *sf* *p leggiero*

sim.

7

poco rit *sf*

p *sub. ff* *fff*

