

Управление культуры города Курска
муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств №5
имени Д.Д. Шостаковича»
города Курска

Играем музыку Белы Бартока

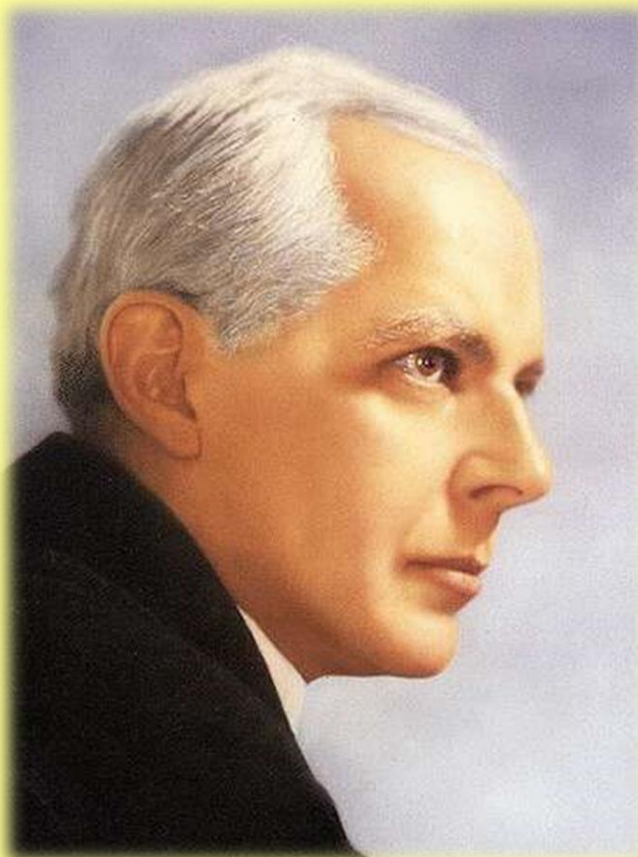
Учебно-методическое пособие

Преподаватель специального фортепиано
высшей квалификационной категории
Быковская Елена Викторовна

Курск 2022

«Идея, которую я исповедую с тех пор, как осознал себя композитором, состоит в укреплении братства между народами, братства, несмотря на войны и распри. Этой идее, насколько позволяют мои силы, я стремлюсь служить и в моей музыке».

Бела Барток

В учебно–методическом пособии «Играем музыку Бела Бартока» представлены методические рекомендации по изучению фортепианных произведений выдающегося венгерского композитора.. При анализе стилистических особенностей музыкального языка автор ориентируется на фортепианный цикл «Микрокосмос», способствующий пианистическому развитию обучающихся предпрофессиональных классов. Раскрытие теоретических и практических положений настоящего пособия проводится автором на основе личного многолетнего опыта, вместе с тем для более полного подтверждения приводимых методических разработок используется дополнительная литература, соответствующая уровню программы класса специального фортепиано. Данная работа обращена к преподавателям ДШИ и даёт представление о современном уровне методического мышления, отражённого в вопросах фортепианной педагогики.

Венгерский композитор Бела Барток – крупнейшее явление музыкальной культуры I половины XX века. Гаккель отмечал, что творчество Бартока в целом и его фортепианная музыка постоянно отзывались на требования социальной действительности XX века. Барток – ярчайший выразитель народной культуры. Оригинальность, новизна его стиля во многом определяется фольклорной ориентацией композиторского сознания. Первое пианистическое сочинение – Рапсодия для фортепиано с оркестром №1 была создана в 1904 году, затем сочинены «Десять лёгких пьес», сборник «Детям», багатели, румынские танцы, бурлески, элегии, эскизы, нении, три концерта для фортепиано с оркестром, сонаты. Фортепианное творчество композитора в своём развитии претерпело стилистическую эволюцию в связи с общими тенденциями современного пианизма

В 1926-1939 гг. был создан цикл «Микрокосмос», который включил сто пятьдесят три пьесы в шести тетрадах. Соответственно дидактическому замыслу композитора, пьесы расположены в порядке нарастания технической сложности: тетради 1-2 предназначены для начинающих, тетради 3-4 располагаются в диапазоне от умеренного до продвинутого уровня пианистической подготовки, тетради 5-6 предполагают профессиональный пианизм. Главная музыкально-воспитательная идея цикла – глубокая взаимосвязь между пианистическим обучением и формированием музыкального мышления. Композитор ведёт исполнителя от простого к сложному. Постепенно обогащая фортепианную фактуру, автор «Микрокосмоса» раскрывает основные структурно-композиционные закономерности музыки, знакомит с различными формами и жанрами.

Поставив воспитание музыкального мышления в основу пианистического обучения, Барток построил этот фундамент на двух краеугольных камнях: народной музыке и специфике современного ему музыкального языка. Фольклор во все времена был питательной почвой, вечно живым источником для профессионального творчества. Опираясь на венгерскую народную музыку, органично усваивая нормы фольклорного звукотворчества, композитор специфическим образом реализует их на уровне фортепианного письма. Так, усвоение ладогармонических норм фольклора вызвало к жизни типично бартоковскую позиционную технику в условиях ладовой интервалики.

В этой грандиозной серии миниатюр сконцентрирован не только композиторский, но и многолетний педагогический опыт. Работа над циклом началась в 1926 году и продолжалась более 10 лет. Музыковеды называют его лабораторией бартоковского стиля. В большинстве миниатюр её основу составляют венгерские крестьянские народные песни. Но Барток не замыкался в пределах родной музыкальной традиции. Фольклор других народов тоже был предметом его интереса. В «Микрокосмосе» появляются миниатюры: «В русском стиле», «Болгарский ритм», «Южнославянская».

Инструктивный характер особенно ощутим в I и II тетрадах. Они начинаются с простейших унисонных восьми тактовых пьес, построенных на пятипальцевой позиции.

«Вопрос - ответ»

В пьесе затронут один из важнейших принципов смыслового объединения фраз и предложений: вопросно-ответная структура. Поступательное движение мелодии, лаконичное изложение в унисон звучат просто. Для Бартока важно, чтобы с первых шагов музыка была наполнена смыслом и выразительным языком, чтобы ребёнок понял элементы музыкальной речи в их элементарном выражении для дальнейшего постижения в более сложных образцах. При исполнении этой миниатюры важно сохранить естественную гибкость песенного интонирования. Обратить внимание ученика на обращение мелодического рисунка, дорийский лад и смену аппликатурной позиции без подкладывания первого пальца.

The image shows a musical score for a piece titled «Вопрос - ответ» (Question-Answer). The score is written for piano in 4/4 time, featuring a treble and bass clef. It consists of two systems of music. The first system starts with a treble clef and a bass clef, with a '5' above the first measure. The second system continues the piece, with a '1' below the first measure and a '4' below the last measure. The score is numbered '10950' and has a duration of '[40 сек.]' (40 seconds).

«Мажор-минор»

В этой миниатюре из второй тетради, с её логичностью линейного голосоведения, использован приём полифонической имитации. Композитор, применяя политональность, избегает нарочито резких звучаний, последовательно расширяя круг гармонических средств.

Играть пьесу необходимо светлым звуком, лёгкими, очень активными пальцами. Восьмые должны как будто вливаться в мелодический рисунок гибко и естественно. Ученику следует помочь разобраться в полифоническом строении произведения: короткие имитационные фрагменты во второй части непринуждённо вплетаются в двухголосную ткань, приобретая элементы канонического построения. Пьеса рекомендована для изучения в 2-3 классе ДШИ.

The image displays a musical score for a piece titled "Major-Minor". It consists of three systems of piano accompaniment, each with a treble and bass clef staff. The music is written in a 3/4 time signature and features a key signature of one flat (B-flat). The score includes various musical notations such as slurs, accents, and dynamic markings like *f* and *sf*. The piece concludes with a double bar line and a fermata over the final notes.

[42 сек.]

«Хроматическая инвенция»

Инвенции из третьей тетради представляют собой цикл из двух резко контрастных по характеру пьес, которые связаны единством тематического материала: тема второй представляет собой вариант темы первой инвенции. Состоящая из двух мотивов тема Инвенции № 92, лаконична и стремительна. Как пишет Малиновская А.В. в учебно-методическом пособии «Современные зарубежные композиторы в репертуаре фортепианных классов музыкальных школ»: как зигзаг молнии или «приветствие» двух скрестившихся клинков. Её интенсивное развитие начинается сразу же с первых тактов экспозиции: пентахорд «ми – си» заполняется всеми хроматическими ступенями. В средней части на первый план по значению попеременно выходит то верхний, то нижний голос. Унисонное изложение сменяется свободно-имитационным развитием.

Наиболее напряжённо тема звучит в третьей, репризной части, которая начинается на пике кульминации. Мотивы темы как будто разбрасываются в крайние регистры инструмента. Инвенция представляет значительную трудность в полифоническом отношении. Это произведение яркое воплощение характерных черт виртуозного стиля Бартока, его токкатного пианизма. Чёткость штриховой и ритмической артикуляции, непрерывная пульсация восьмых, энергия динамики – всё это создаёт ощущение внутренней упругой собранности исполнителя. Необходимо обратить внимание на паузы, прерывающие тематические мотивы. Они должны быть пронизаны тем же пульсом восьмых, чтобы не расслаблять ритмической энергии. Особенно надо отметить фразы, где происходит перемещение секундовой интонации, приём метрического варьирования. В скачках через руку коротких позиционных фигур, чтобы получилось точно и чётко, нельзя расслаблять предплечье и запястье, они должны быть достаточно фиксированы, так как это зона кульминации.

Allegro robusto ♩ = 138

f marcato

f

mf

f

f

mf

First system of a piano score. The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4, 5). The left hand has a rhythmic accompaniment with slurs and fingerings (4, 3, 3). Dynamics include *più f* and *ff*.

Second system of the piano score. The right hand continues the melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4, 5). The left hand maintains a steady rhythmic accompaniment. Dynamics include *f*.

Third system of the piano score. The right hand features a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4, 5). The left hand continues the rhythmic accompaniment.

Fourth system of the piano score. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4, 5, 8). The left hand continues the rhythmic accompaniment. Dynamics include *p*.

Fifth system of the piano score. The right hand has a melodic line with slurs and fingerings (1, 2, 3, 4, 5, 8). The left hand continues the rhythmic accompaniment. Dynamics include *f*. A bracketed note at the bottom right indicates a duration of [40 сек.]

«Петрушка»

В миниатюре проявилось одно из главных качеств дарования Бартока – умение создать рельефный мелодический рисунок, в котором переплетены выразительные и изобразительные элементы. Петрушка – персонаж народных ярмарочных представлений, по-венгерски «Паприка - Янчи». Это миниатюрный балет – пантомима. Музыка передаёт угловатые жесты деревянной куклы, танцующей в ритме стилизованного народного танца: вот вскидывает одну ножку, потом другую, на восьмых и четвертных пристукивает башмачками, а в конце темы, выполнив пируэт, останавливается. В этот момент появляется Балерина. Она пленительна и неуловима, её движения легки и грациозны. Балерина увлекает за собой неуклюжего Петрушку, и до конца пьесы идёт парный танец.

Вся эта «балетная фантазия» призвана помочь исполнителю ярче воплотить замысел композитора. Например, справиться с трудностями контрастной полифонии. Тема Петрушки требует чёткой артикуляции, каждый мотив играется с несколько подчёркнутой угловатостью.

Тема Балерины – плавные, гибкие интонации, переходящие в скользящие шестнадцатые, которые необходимо обязательно исполнить с соблюдением авторской аппликатуры. Этот сложный пассаж должен быть сыгран одним импульсом, единым объединяющим движением руки. Работать над этим можно разными способами: выучить отдельно линию второго пальца, приближая его к чёрным клавишам; постепенно наращивать пассаж, добавляя новые звенья; беззвучно пробежать пальцами по поверхности клавиатуры, чтобы снять излишний нажим.

Con moto scherzando ♩ = ca 120

The musical score consists of five systems of two staves each. The first system begins with a dynamic marking of *mf* and includes fingerings 1, 4, 2, and 5. The second system features a dynamic marking of *f* and includes the instruction *p cresc.* leading to a *f* dynamic. The third system includes fingerings 4, 4, 2, 5, 4, 1, and 2. The fourth system includes fingerings 2, 1, 1, 3, 4, 2, 4, 2, 3, 2, 4 and a *dim.* marking. The fifth system starts with a *(sim.)* marking and a dynamic of *mp*, and includes fingerings 2, 1, 2, 4, 1, 2, 4, and 1.

System 1: Treble clef with notes and fingerings (2, 4, 1, 5, 2, 5). Bass clef with notes and fingerings (5, 4, 5, 4). Includes the marking *(sim.)*.

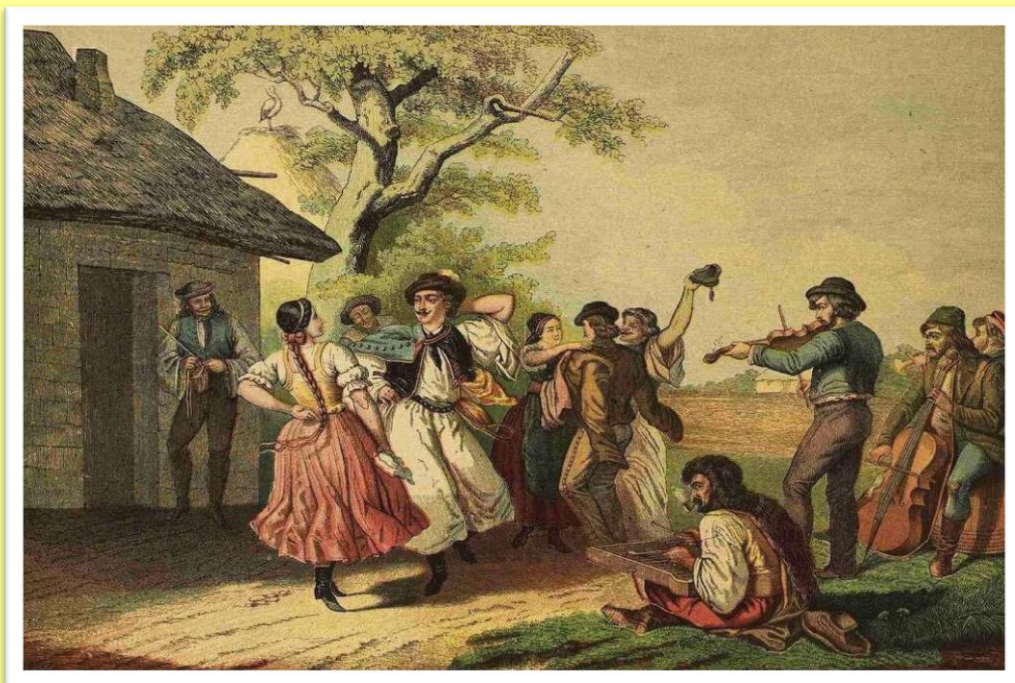
System 2: Treble clef with notes and fingerings (1, 1, 3). Bass clef with notes and fingerings (3, 5, 1). Includes dynamic markings *p* and *f*, and an accent *^*.

System 3: Treble clef with notes and fingerings (4). Bass clef with notes and fingerings (4). Includes dynamic markings *mf* and *f*, and an accent *^*.

System 4: Treble clef with notes and fingerings (2, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 3, 2, 4, 2, 4, 2, 4). Bass clef with notes and fingerings (3, 3, 3, 1, 2, 1, 2). Includes an accent *^*.

System 5: Treble clef with notes and fingerings (1, 2). Bass clef with notes and fingerings (2). Includes dynamic markings *p* and *f*, and an accent *^*. The number 10859 is printed below the bass staff.

«Свободные вариации»

В данном произведении из последней тетради Барток концентрирует целый комплекс музыкально-пианистических проблем. Токкатный пианизм, полифонические приёмы развития материала, сложные и многообразные средства метроритмического варьирования, тембровое разнообразие – все эти элементы предстают в сложном художественном синтезе.

Интонационное зерно темы своим нисходящим движением, свободно-импровизационной ритмической структурой напоминает мелодии народных плачей. В первой вариации тема переходит в партию левой руки и является точным отражением первоначального её проведения. Здесь выявляется ладотональная основа пьесы – додекафонный двенадцатиступенный хроматический звукоряд. В переводе с греческого «додека» - двенадцать и «фон» - звук. Это метод музыкальной полифонии, основанной на отрицании ладовых связей между звуками и утверждении абсолютного равноправия всех двенадцати тонов хроматической гаммы, без различия устойчивых и неустойчивых тонов и без выделения тональности.

Вторая вариация – каноническое проведение начальных мотивов темы. В совокупности они охватывают почти полный диапазон двенадцатиступенного звукоряда. Напряжённый характер темы в первой вариации сменяется устойчивым размером, что передаёт ощущение более свободного, устремлённого движения.

Третья вариация – медленный центр формы. Интонациям темы возвращается исконный фольклорный характер, она звучит экспрессивно, остро. Этому способствует мелодическое развёртывание интервалики темы, в частности, опевание интонации малой секунды, в сопровождении звучат тритоны, усугубляющие тревожность и мрачность музыки.

Четвёртая вариация - динамическая реприза. Это самая напряжённая часть произведения, подытоживающая предшествующее развитие и приводящая к стремительной и мощной кульминации в конце. Исполнителю следует осознать главную особенность произведения: внутри этой формы царит удивительное инструментально-тембровое богатство. Можно создать красочную картину, если стремиться к разнообразию пианистических приёмов: от лёгкого стаккато во второй вариации до массивного, барабанного нон легато, создающего на выдержанной педали густое тембровое звучание. На заключительном этапе, при работе над формой важно стремиться к мысленному охвату все более крупных разделов произведения, пронизывая их единым стержнем динамического устремления.

В «Свободных вариациях» ярко проявляется основная черта бартоковского виртуозного пианизма: тесная внутренняя связь напряжённого метрического тонуса с приёмами фортепианного письма. Всё это воспитывает у пианиста концентрацию внимания, быстроту и точность реакции, активизирует чувство ритма.

Allegro molto ♩ = 160

The musical score is written for piano and consists of five systems of music. Each system contains a grand staff with a treble and bass clef. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The tempo is marked 'Allegro molto' with a quarter note equal to 160 beats per minute. The first system begins with a forte (*f*) dynamic. The second system includes the instruction 'sempre f' (always forte). The third system also includes 'sempre f'. The score is heavily annotated with fingerings (numbers 1-5) and articulations (accents, slurs, and hairpins). The piece concludes with a double bar line and repeat signs.

leggiero

sf *dim.*

sf

p *sempre leggiero*

Il doppio più lento, accel.

Molto più calmo, lu-

mf, intenso

p

gubre $\text{♩} = 192$

gubre $\text{♩} = 192$

First system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#), 6/8 time signature. The right hand has a melodic line with slurs and a dynamic marking of *p*. The left hand has a bass line with slurs and a dynamic marking of *mf, intenso*. Fingering numbers 5 and 4 are visible.

Second system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#), 6/8 time signature. The right hand has a melodic line with slurs and a dynamic marking of *dim.*. The left hand has a bass line with slurs and a dynamic marking of *mf, intenso*. Fingering numbers 2 and 4 are visible.

Third system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#), 6/8 time signature. The right hand has a melodic line with slurs and a dynamic marking of *f*. The left hand has a bass line with slurs and a dynamic marking of *p*. The tempo marking *Tempo I* is present. Fingering numbers 2, 2, 2, 2, 2, 2 are visible.

Fourth system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#), 6/8 time signature. The right hand has a melodic line with slurs and a dynamic marking of *piu f*. The left hand has a bass line with slurs and a dynamic marking of *piu f*. The tempo marking *strepitoso* is present. Fingering numbers 2, 2, 2, 2, 2, 2 are visible.

Fifth system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#), 6/8 time signature. The right hand has a melodic line with slurs and a dynamic marking of *stretto*. The left hand has a bass line with slurs and a dynamic marking of *cresc.*. Fingering numbers 2, 2, 2, 2, 2, 2 are visible.

Sixth system of musical notation. Treble clef, key signature of one sharp (F#), 6/8 time signature. The right hand has a melodic line with slurs and a dynamic marking of *f*. The left hand has a bass line with slurs and a dynamic marking of *f*. Fingering numbers 5, 5, 5, 5, 5, 5 are visible.