

Ю. ФОРТУНАТОВ
И. БАРСОВА

Практическое
РУКОВОДСТВО
ПО ЧТЕНИЮ
симфонических
ПАРТИТУР

ВЫПУСК 1

•
Допущено Управлением кадров и учебных заведений
Министерства культуры СССР
в качестве учебного пособия для консерваторий

ИЗДАТЕЛЬСТВО · МУЗЫКА · МОСКВА · 1966

Фортунатов Юрий Александрович
Барсова Инна Алексеевна.
Практическое руководство по чтению симфонических партитур
Выпуск 1. Редактор Т. Ершова
Художник А. Лепятский. Худож. редактор З. Тишина
Техн. редактор А. Степанов. Корректор М. Ефименко
Подписано к печати 26/X 1965 г. А 00854
Форм. бум. 60×90 $\frac{1}{8}$. Печ. л. 28. Уч.-изд. л. 28
Тираж 4000 экз. Изд. № 2547. Т. п. 65, № 1132
Заказ тип. № 1110. Цена 1 р. 55 к.
Издательство «Музыка», Москва, набережная Мориса Тореза, 30
Московская типография № 6 Главполиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров СССР по печати,
Москва, Ж-88, 1-й Южно-портовый пр., 17.

ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

«Практическое пособие по чтению симфонических партитур» является учебным пособием для изучения этого предмета в высших музыкальных учебных заведениях. Составленное применительно к содержанию курса на теоретико-композиторских факультетах, пособие предназначено для учебной работы под руководством педагога, но может также служить материалом для самостоятельного изучения.

Задача «Практического пособия» прежде всего в том, чтобы помочь развитию навыков быстрой ориентировки в тексте партитуры и чтения ее за фортепиано. Для этого в пособии собраны разнообразные партитурные отрывки, извлеченные из произведений самых различных эпох и стилей, — от старых мастеров XVII века до современных советских и зарубежных авторов. Однако быстрая ориентация в тексте партитуры неотделима от навыков анализа ее строения, умения определить функциональную роль отдельных голосов и целых их групп, от понимания сущности того или иного оркестрового приема. Для этой цели в пособие введены текстовые разделы, назначение которых в том, чтобы разъяснить студенту основной круг вопросов, связанных с каждым явлением. Таким образом, пособие в равной степени приближается к хрестоматии, и к учебнику.

«Практическое пособие» состоит из двух выпусков: первый посвящен темам, связанным с чтением партитур для струнного оркестра; второй, подготовляемый составителями к изданию, — чтению строев транспонирующих инструментов и соединениям нескольких транспортов одновременно.

В соответствии с содержанием курса, материал каждого выпуска подразделен на главы, посвященные определенным темам. Расположение материала по каждой теме принято единообразное: а) вступительный раздел теоретического и методического характера, б) примеры из партитур для проигрывания в классе, в) домашние задания. Все отрывки размещены в порядке постепенно возрастающей трудности.

Примеры для чтения в классе, как правило, представляют собой небольшие отрывки, ставящие перед студентами те или иные новые задачи. Эти примеры наиболее целесообразно разбирать под наблюдением преподавателя.

Домашние задания — относительно крупные отрывки из партитур или же отдельные сравнительно короткие пьесы. Студенту предлагается самостоятельно разобраться в задании и, на основе усвоенного в классе, преодолеть возникающие трудности с последующим показом своей работы педагогу.

Отдельные примеры для чтения в классе в ряде случаев снабжены методическими указаниями, назначение которых — помочь студенту найти соответствующие приемы фортепианной аранжировки наиболее трудных мест и выбрать из нескольких возможных решений самое целесообразное. Аннотации, однако, никогда не содержат в себе «готового ответа»,

то есть полного переложения отрывка, но вводятся каждый раз только при появлении в партитурном тексте каких-либо новых трудностей. К домашним заданиям аннотации не приводятся.

Составители пособия сочли возможным в обоих выпусках привести часть примеров не в виде полных партитур, а в «извлечениях», содержащих отдельные оркестровые партии (или группы), цитирование которых целесообразно с точки зрения содержания темы курса. Подобного рода «извлечения» — опускание партий дублирующих инструментов — дают возможность сосредоточить внимание на той необходимой детали общего изложения, ради которой и приводится данный пример. Такие случаи всюду оговариваются составителями.

Первый выпуск «Практического пособия» содержит изложение основных вопросов, связанных с техникой чтения партитур для струнного оркестра. Материал этой важнейшей части курса распределен в девяти главах и расположен в каждой главе как бы «с начала», по принципу — от наиболее простых партитур к более сложным.

В отличие от других учебных пособий по чтению симфонических партитур, здесь выделен ряд специальных глав: о чтении партитур, нотированных в скрипичном и басовом ключах, о чтении флаголетов, о музыкальной ткани гомофонного строения, о фигурационной ткани, а также о партитуре полифонического склада.

Чтению партитур в ключах до составители предпослали необходимую, по их мнению, главу, дающую студенту возможность получить общее понятие о партитуре и освоиться, хотя бы и на простейших образцах, с чтением текста с нескольких строчек одновременно.

Глава о флаголетах впервые вводится в курс чтения партитур и помещается в пособие ввиду того, что флаголеты, широко применяемые в партитуре, не фигурировали в подобных пособиях и у изучающих не вырабатывалось навыков их свободного чтения.

Составители считают также, что при всем единстве общих принципов чтения все же между чтением партитуры аккордово-гармонического, фигурационного и полифонического склада имеются специфические различия. Главнейшие из них заключены в особенностях восприятия каждого из видов фактуры, в самой технике чтения, в содержании приемов аранжирования.

Предложенный порядок глав в первом выпуске несколько не связывает преподающего. Напротив, педагогу открывается широкий простор для «комбинирования» тематики классных и домашних заданий различной трудности в зависимости от подвижности того или иного студента.

ВВЕДЕНИЕ

Предмет чтения симфонических партитур непосредственно связан с рядом других учебных дисциплин. Всего ближе соприкасается он с инструментовкой, с которой имеет общий объект изучения — оркестр. Умение читать партитуру оказывает помощь при изучении курса анализа музыкальных произведений, истории музыки, в изучении музыкальной литературы. Поэтому чем раньше студент вооружится практическими навыками чтения и разбора партитуры, тем скорее он начнет самостоятельно работать с партитурой.

Цель курса чтения партитур — развить умение разбираться в самой специфике произведения, написанного для оркестра. Именно в этом плане курс чтения партитур может существенно дополнить круг вопросов, затрагиваемых другими предметами.

Непосредственные задачи курса заключены, во-первых, в практическом усвоении особенностей записи; во-вторых, в развитии крепких навыков изложения партитурной ткани на фортепиано. Наконец, более глубокой задачей является развитие внутреннего слышания партитуры.

Партитура — сложно организованное взаимодействие многочисленных элементов музыкального целого. Взаимосвязь всех выразительных средств музыки: мелодии, гармонии, динамики, агогики, тембров — не только отражена в партитуре, но дается в ней в наибольшем уточнении, определяющем степень интенсивности действия каждого из перечисленных компонентов. Это значит, что, являясь рукописной или печатной фиксацией коллективной формы исполнения, партитура запечатлевает одновременно все оркестровые, хоровые или ансамблевые голоса с максимальной приближенностью к их реальному звучанию.

В отличие от всякой другой, и в частности от фортепианной, записи такая система фиксирования целого, соединенная с подробнейшей его детализацией, делает партитуру наиболее совершенной, но одновременно и наиболее трудной для чтения формой записи музыки. В самом деле: фортепианская музыка, в том числе и клавиры, излагается на двух, реже на трех—четырех соединенных нотоносцах. Регистровое и интервальное соотношение голосов здесь выявлено ясно, «наглядна» и структура аккордовых комплексов. Динамика обозначается обобщенно, по отношению ко всей ткани. Дифференцированные обозначения громкости звучания отдельных ее голосов встречаются несравненно реже. Темброво-колористическая сторона (в пределах возможностей, доступных инструменту) предоставлена обычно интуиции исполнителя.

Совсем иное мы встречаем в партитуре: входящие в состав оркестра инструменты расположены здесь в определенном порядке по родственным группам и семействам, система размещения инструментов в семействах — по высоте их tessitura.

Таким образом, в партитуре для симфонического оркестра читающий наблюдает верхние, средние, и нижние голоса

музыкальной ткани расположенные на различных строчках (по месту на партитурном листе). Так, например, басовые голоса имеются и в деревянной духовой группе (фаготы и др.), и в медной (труба, тромbones), и, наконец, в струнной (контрабасы и виолончели, нотируемые на самых низких строках партитуры). Такая же картина свойственна и прочим голосам, которые объединены не по tessitурному признаку (верхние, средние и т. п.), а по принадлежности к инструментальным группам и, следовательно, находятся на удаленных друг от друга строчках партитуры.

Многострочность и кажущаяся на первый взгляд разобщенность голосов, сходных по tessiture и часто по смысловой функции, составляет резкое отличие партитурного изложения от фортепианного. Привычная в фортепианном сочинении, как правило, единая динамика уступает в партитурах место динамике дифференцированной. Последняя двояка по своему значению: в одних случаях характеризует громкость звучания данного отдельного голоса (прямое значение), в других — обозначает уравнивание силы звучания разнородных по свойствам голосов (относительное значение).

Далее: независимо от требуемой степени громкости или плотности звучания, каждый голос или аккорд фортепианного текста обозначен только «как таковой»; он не дублируется на другом нотоносце аналогичным звуком, комплексом или рисунком в той же октаве. В оркестровом изложении, напротив, для достижения нужного оттенка силы, широты звучания или его тембра систематически используются различные приемы дублирования; причем голоса, дублирующие основной рисунок, размещаются на отдельных строчках, нередко значительно удаленных друг от друга. И если, читая аккордовую фактуру с различных строчек (в партиях различных инструментов), мы получаем объединение разных звуков в единый комплекс, — то, читая в партитуре дублированные голоса, получаем фактически одну линию, объединяющую в себе несколько разных инструментальных партий.

Наконец, в фортепианной фактуре читающий всегда имеет дело с привычной системой нотации в скрипичном и басовом ключах по действительной (реальной) высоте звучания. Совсем иное в подавляющем большинстве партитур; здесь читающий сталкивается с многочисленными «условными» системами нотации: с чтением партий, звучащих октавой выше или ниже записанного, с нотацией в ключах до, с неизбежной транспозицией партий ряда духовых, особой системой записи струнных флаголетов, специальной терминологией и многим другим.

Внимательное прочтение текста партитуры и быстрая расшифровка всех условных обозначений, необходимые для того, чтобы читающий мог «добраться до сути» и представить себе все это, как стройную картину «живой» музыки, развивающейся в движении линий и тембровых красок, — сами по себе уже известная трудность. Она заключена не столько в

самом прочтении и расшифровке каждой партии в отдельности, сколько в образовании четкого представления о взаимодействии — интонационном, ритмическом, функциональном — всех партий.

Понимание функционального строения музыкальной ткани, умение выявить фактурные элементы и понять их выразительное значение, их роль в развитии ткани в целом важны здесь не меньше, чем навыки безошибочного транспонирования. Однако на пути изучающего технику чтения партитур имеется еще одно серьезное препятствие. Речь идет о навыках аранжирования, то есть о навыках достаточно удобного «устного» переложения (точнее — изложения) на фортепиано. Развитие навыков переложения «с листа» (то есть не фиксируемого на бумаге) составляет, наряду с собственно чтением, вторую существенную задачу практического курса.

Аранжировать — значит не только «дешифровать» условные приемы нотирования партий. Это значит верно проанализировать строение всех компонентов, из которых слагается фактура произведения, понять их функциональную связь: суметь быстро и точно определить значение голосов, их мелодически ведущую или сопровождающую роль, суметь определить главнейшие и второстепенные голоса.

В большинстве случаев партитуры не могут быть полностью сыграны на фортепиано с сохранением всех подробностей; это преосходит возможности обычного, то есть не исключительного по своей виртуозности, пианизма. В ряде же случаев даже самый высокоразвитый пианизм не в силах точно воспроизвести партитурный текст.

Аранжировка партитуры на фортепиано — это отбор главных элементов ткани, их удобное и четкое изложение, в котором основным элементам должны быть подчинены все побочные и второстепенные элементы фактуры. Главные голоса не могут быть изменены, лишь в некоторой степени они «приспособливаются» играющим ради удобства изложения. Иное дело побочные и второстепенные голоса. Их функция дополняющая и «фоновая». Следовательно, при их исполнении на фортепиано допускается возможность и тактично осуществляемых пропусков — «лакун» — в развитии, и перенесения в смежный регистр, и даже частичной переработки рисунков. Подчиняясь основным функциональным элементам — мелодии, басу, гармонии, эти второстепенные голоса и при наличии переработки сохраняют свою функцию, свою « узнаваемость» и свою характерную выразительность.

Сохранить главное, целесообразно излагая его, и изобретательно комбинировать второстепенные элементы, увязать все это в органичную ткань, отражающую в таком «переводе» смысл и облик оригинала, — такова задача развития навыков аранжирования.

Развитие этих навыков нельзя искусственно отделять друг от друга. При обучении чтению партитур, преподаватель стремится развивать их у изучающего одновременно. Но овладеть

каждой из задач аранжирования, привить учащемуся понимание и подход к каждой из них возможно и по отдельности. Именно с этим расчетом построен план настоящего пособия и систематизированы его практические задания. Поскольку каждый характерный склад музыки — гомофонный, полифонический, развитый гомофонный с применением различного рода фигураций — содержит в какой-то мере свои специфические трудности, составители выделили в пособии соответствующие разделы.

В каждой из глав первого выпуска классные и домашние задания обычно начинаются примерами, рассчитанными только на чтение и буквальное воспроизведение их на фортепиано. Приемы аранжирования вводятся несколько позднее, когда трудности чтения уже более или менее освоены и привычные навыки приобретены.

В заключение несколько слов о причинах, побудивших авторов посвятить весь первый выпуск струнному оркестру. Однородный по своему инструментальному составу, струнный оркестр, тем не менее, может с полным основанием рассматриваться как образ оркестра вообще.

Помимо освоения начальных трудностей — чтения в ключах До порознь и в их различных соединениях между собой, а также в соединениях с ключами Соль и Фа, изучение партитуры для струнного оркестра целесообразно тем, что дает полную возможность освоиться с различными типами фактуры, с типичным для оркестра строением ткани.

Умение дифференцировать фактурные типы, преодолевая трудности, связанные с их спецификой, в значительной степени подготавливает студента к усвоению транспонирующей нотации, и к овладению типами музыкальной ткани, основанными на дифференциации инструментальном. Именно здесь, в пределах струнного оркестра, у него складывается представление о строении оркестровой ткани и вырабатываются основные навыки сознательного оперирования приемами аранжировки.

Долголетняя педагогическая практика составителей показала, что обучение, следующее такой методике, целесообразно и результативно.

Посвящение первого выпуска струнному оркестру, разумеется, не означает, что работа над этой темой должна занять целый учебный год. Напротив, пользуясь общими принципами чтения ключей и определенных транспонирующих строев, необходимо возможно скорее переходить к транспозиции вообще. Однако, чтобы не превращать транспозицию в некую сухую и самодовлеющую тему, желательно усвоение отдельных транспортов сочетать с продолжением работы над наиболее трудными темами по струнным, например над фигуриционными формами или полифонической фактурой. Тогда, по мысли составителей, навыки чтения партитуры и навыки аранжирования станут развиваться, взаимно дополняя друг друга, и будет достигнуто их органичное сочетание,

СКРИПЧНЫЙ И БАСОВЫЙ КЛЮЧИ

Скрипчный и басовый ключи выучиваются каждым музыкантом в детстве, и чтение в них очень скоро перестает представлять какое-либо затруднение. Но одновременное восприятие нескольких строчек в этих ключах, мысленное сведение в клавир четырех-пятистрочной партитуры может показаться непривычным. Поэтому студентам, впервые практически сталкивающимся с партитурой, чтение ее целесообразно начинать с многострочных примеров (в четыре-восемь строк) в скрипичном и басовом ключах. Работа над многострочными партитурами в скрипичном и басовом ключах должна идти параллельно с начальным чтением в альтовом ключе.

Б. Барток. „Для детей“, № 2
(переложение для струнного оркестра М. Хорвата)

1 Andante

2547

pp

Г. Перселл. Чакона

2

Violini I
Violini II
Violini III
Bassi

5

10

15

20

Чакона, как и последующая Павана, написана для струнного состава без альтов (первые, вторые и трети скрипки, виолончели и контрабасы). Партии басовых инструментов – виолончелей и контрабасов, звучащих в октаву, – записаны, согласно традиции XVII–XVIII веков, на одной строке (Bassi). Таким образом, студент имеет возможность на нетрудных отрывках начать упражнения в чтении партии контрабаса октавой ниже партии виолончелей. Преподавателю следует сразу же предостеречь студента от привычки произвольно, механически снимать партию контрабаса – этого важнейшего фундамента в звучании струнной группы.

Чакона построена на basso ostinato. При исполнении особое внимание нужно уделить тематически ведущему нижнему голосу. Это становится особенно важным там, где появляется широкое расположение аккордов, требующее при исполнении значительной растяжки рук. Возникает вопрос: как сохранить в этом случае и октавный бас, и средние голоса? На примере третьего такта рекомендуем следующие решения:

а) бас исполняется октавным форшлагом, что дает возможность сохранить плавную линию basso ostinato. Средние голоса берутся двумя руками одновременно:

б) бас исполняется левой рукой, средние голоса, перегруппированные в тесное расположение, — правой рукой:

Приводим менее удачные решения:

а) бас исполняется без октавного удвоения, линия basso ostinato сломана:

б) бас играется в октаву, три верхних голоса взяты арпеджиеванно, что нарушает хоральный склад изложения:

В иных случаях, например в тактах 9–11, можно снимать нижнее удвоение баса на небольших отрезках темы, если при этом мелодическая линия баса не будет искажена.

Другой вариант изложения тактов 9–11: сохранив октавный бас, распределить партии вторых и третьих скрипок между правой и левой руками:

В тех случаях, когда широкое расположение голосовдержано на несколько тактов, как, например, в тактах 12–15, партию третьих скрипок можно играть октавой выше – между первыми и вторыми скрипками:

Г. Персепл. Павана

3

Violini I
Violini II
Violini III
Bassi

4 [Andante]

Дж. Верди. „Отелло“, акт I

con sord.

1 Violoncello solo

3 Violoncelli (altri)

p

con sord.

pp

Отелло

Кон - чил - ся день тре - вож - ный, е - го сме - ни - ла ночь.

(con sord.)

pp

(con sord.)

Tutti V-cell div. a 4

pp

(con sord.)

pp

(con sord.)

pp

Вот он, тот час пре - крас - ный, что жда - ли мы так дол - го и так

страст - но. Пусть в гроз - ных бит - вах я - рость мной вла - де - ет,

p dolce

тво - я лю - бовь да - ет мне мир, счастье и по - кой

Партия тенора в вокальной партитуре нотируется в скрипичном ключе октавой выше реального звучания.

С. Прокофьев. 5-я симфония, ч. IV

5 Poco più tranquillo

Violini

I
II

Viole

Violoncelli
div. a 4

Contrabbassi

Violin I and II play eighth-note patterns. Violas play eighth-note patterns. Cellos play eighth-note patterns. Double Basses play eighth-note patterns.

mf ed espressivo

mf ed espressivo

mf espressivo

mf espressivo

Violin I and II play eighth-note patterns. Violas play eighth-note patterns. Cellos play eighth-note patterns. Double Basses play eighth-note patterns.

pp

p

mf

P

pp

p

mf

P

pp

p

mf

P

6 Largo ($\text{d} = 52$)

К. М. Вебер. „Эврианта“, увертюра

8 Violini soli
con sordini

7 [Allegro. $\text{d} = 80$]

Р. Вагнер. „Тангейзер“, увертюра

Violini I
div. a4Violini II
div. a4

A page of musical notation for orchestra, showing six staves of music. The notation includes various dynamic markings like ff, f, pp, and crescendos/decrescendos. The key signature changes between G major and A major throughout the page.

Оркестровая фактура этого отрывка представляет известную трудность для читающего. Помимо двух мелодических линий, в оркестровой ткани имеется трехголосная выдержанная гармония (педаль), на которую накладывается фигурационный рисунок.

Прежде чем исполнить отрывок полностью, рекомендуем прочитать выдержаные гармонические голоса одновременно с мелодическими и тем самым выявить „остов“ оркестровой ткани, а уж потом „набросить“ на этот остов фигурационный узор.

В тех случаях, когда тремоло совпадает со звуками мелодического рисунка, отдельные звуки тремоло нужно снимать, восстанавливая их, как только мелодия переходит в другой отрезок диапазона:

Two examples of musical notation for piano illustrating tremolo techniques. The first example shows a treble clef staff with a tremolo over a melodic line. The second example, preceded by the word "или" (or), shows an alternative way of playing the same notes, where the tremolo is removed during specific notes to align with the melodic line.

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Р. Кóкаи. „Маленький вербункош“

8 Molto andante
pizz.

Violini I

Violini II

Violoncelli I

Violoncelli II

Contrabassi

pizz.

arco

arco

marc.

1. pizz.

2. pizz.

molto f

molto f

pizz.

f marc. pizz.

pizz.

f marc.

f pizz.

f pizz.

f marc.

Musical score page 15, first system. The score consists of six staves. Measures 1-4 show eighth-note patterns with dynamic markings *f* and *v*. Measure 5 begins with a bass note followed by eighth-note patterns.

Musical score page 15, second system. Measures 1-4 show eighth-note patterns with dynamics *dim.*, *mp*, *mp*, and *mp*. Measures 5-6 show eighth-note patterns with dynamics *arco*, *mp*, *mp*, *mp*, *arco*, and *mp*.

Musical score page 15, third system. Measures 1-4 show eighth-note patterns with dynamics *p*, *pizz.*, *p*, and *p*. Measures 5-6 show eighth-note patterns with dynamics *pizz.*, *p*, *p*, *p*, *arco*, and *pizz.*. Measures 7-8 show eighth-note patterns with dynamics *p*, *p*, *p*, *p*, *arco*, and *pizz.*.

Б. Барток. „Для детей“, № 14
 (переложение для струнного оркестра М. Хорвата)

9 Allegro

Musical score for strings (Violin I, Violin II, Violin III, Violoncello, Contrabass) in 2/4 time. Dynamics: *f*, *f*, *f*, *f*, *f*. Measure 1: Violin I has eighth-note pairs. Measure 2: Violin II has eighth-note pairs. Measure 3: Violin III has eighth-note pairs. Measure 4: Violoncello has eighth-note pairs. Measure 5: Contrabass has eighth-note pairs.

Musical score for strings (Violin I, Violin II, Violin III, Violoncello, Contrabass) in 2/4 time. Dynamics: *mf*, *pizz.*, *mf*, *pizz.*, *poco cresc.*, *mf*, *pizz.*, *mf*, *pizz.*, *mf*, *pizz.*, *mf*. Measure 5: Violin I has eighth-note pairs. Measure 6: Violin II has eighth-note pairs. Measure 7: Violin III has eighth-note pairs. Measure 8: Violoncello has eighth-note pairs. Measure 9: Contrabass has eighth-note pairs.

Musical score for strings (Violin I, Violin II, Violin III, Violoncello, Contrabass) in 2/4 time. Dynamics: *mf*, *dim.*, *arco*, *mf*, *arco*, *p*, *p*, *arco*, *mf*, *p*, *cresc.*, *p*. Measure 10: Violin I has eighth-note pairs. Measure 11: Violin II has eighth-note pairs. Measure 12: Violin III has eighth-note pairs. Measure 13: Violoncello has eighth-note pairs. Measure 14: Contrabass has eighth-note pairs.

Musical score page 17, featuring four systems of music for orchestra. The score includes multiple staves for various instruments, with dynamics and performance instructions.

System 1: Measures 1-4. Dynamics: *mf*, *cresc.*, *mf*, *cresc.*, *mf* *arco*, *cresc.*, *mf*. Measure 4 ends with a repeat sign and *cresc.*

System 2: Measures 5-8. Dynamics: *f*, *mf*, *mp*, *mf*, *mp*, *p*, *f*, *f*, *mf*.

System 3: Measures 9-12. Dynamics: *ff*, *ff*, *ff*, *ff*, *ff*.

System 4: Measures 13-16. Dynamics: *ff*, *ff*, *ff*, *ff*.

Section: *Più vivo*

Г л а в а 2

АЛЬТОВЫЙ КЛЮЧ

Среди ключей *До* наибольшее распространение при нотации симфонической партитуры в последние три столетия получил альтовый ключ:

В этом ключе записываются партии струнного альта (*Viola*), тромбона (*Trombone*), нотировались партии виолы да гамба (*Viola da gamba*), виолы д'амур (*Viola d'amore*). С. Прокофьев записывал в альтовом ключе партию английского рожка (*Corno inglese*). Редким исключением является нотация в альтовом ключе партии контрабаса (Н. Римский-Корсаков, „Млада“, II акт). В альтовом ключе нотировались также партии альта в вокальных и вокально-инструментальных партитурах XVII - XIX столетий.

Очень важно на первых же порах твердо выучить альтовый ключ, чтобы читать в нем так же свободно, как в скрипичном и басовом. Свободное чтение в альтовом ключе, то есть мышление в нем, можно развить только в том случае, если полностью отказатьься от транспозиции из уже известных ранее ключей.

С этой целью при овладении альтовым ключом можно рекомендовать учащимся выучить сначала отдельные, легко запоминающиеся ноты, например *до* первой, *до* малой и *до* второй октавы, а также ноты, расположенные на линейках нотоносца и образующие монаккорд IV ступени до мажора:

Эти звуки могут служить ориентиром при запоминании всего звукоряда альта. За этими нотами следует усвоить остальные ноты среднего регистра, расположенные между линейками:

Лишь после этого – изучить нотацию нижнего и самого верхнего отрезков диапазона:

Нижний отрезок диапазона
(у тромбона)

Верхний отрезок диапазона

Для игры в альтовом ключе на фортепиано можно использовать литературу для альта¹, а также партии альта из камерных и симфонических партитур. После того, как чтение альтового ключа уже не будет затруднять студента, можно перейти к соединению альтового ключа с уже знакомыми – скрипичным и басовым².

¹ Например, 12 фантазий для скрипки соло Г.Ф. Телемана в переложении для альта соло Г. Талаляна.

² В качестве первых упражнений можно рекомендовать сольфеджирование в альтовом ключе по „Сборнику задач для практического изучения гармонии“ А. Аренского или по „Сольфеджио в ключах“ Н. Ладухина.

10 Andante. Poco rubato

З. Кодай. „Хари Янош“, сюита, ч. III

Violoncello

P espressivo

cresc.

accelerando

f

ff

11 Moderato ($\text{♩} = 80$)

Д. Шостакович. 1-й квартет, ч. II

Violoncello

p

tr

cresc.

f

p

pizz.

p

Violoncello

cresc.

f

dim.

p

12 Allegro molto, ma maestoso

И.Х. Бах. Концерт для альта, ч. I

Violoncello

f

risoluto

sul D

p

Приводится сольная партия альта.

Отрывок лучше исполнять двумя руками, избегая в одной руке неудобных, широких скачков на интервалы больше октавы. Все трех-и четырехголосные аккорды рекомендуем играть, слегка арпеджируя, чтобы придать звучанию некоторую смычковую специфику:

Необходимо тщательно сохранять артикуляцию, по возможности аккуратнее выполняя все детали фразировки: лиги, staccato, динамические обозначения.

13 Allegro moderato

Ala sola *f*

Violoncello *pp*
pizz.

Contrabassi *pp*

A musical score for two bassoon parts. The top part shows a continuous eighth-note tremolo pattern starting at mf . The bottom part shows a similar pattern starting at p . The bassoon parts are written on bass staves.

Чтобы не перегружать звучания, в партии струнных басов полезно сначала арпеджиировано показывать лишь четвертные доли и только в начале crescendo переходить на обычное для фортепиано октавное треполирование по звукам A_1 и A . Это создаст эффект нарастания звука:

A close-up of a musical example for bassoon. It shows a sixteenth-note tremolo pattern on a bass staff. The dynamic marking is pp . There is a crescendo dynamic ($=$) at the end of the measure.

Ф. Дружинин. Соната для альта соло, ч. III

14 Adagio quasi lento ($\text{J} = 72$)

A musical score for bassoon solo. The score consists of four systems of music. The first system starts with Bass 2 and includes a dynamic instruction *poco a poco animato e cresc.* The second system starts with $\text{Bass } \#$ and includes dynamics mf and f . The third system starts with Bass 4 and includes a dynamic pp . The fourth system starts with Bass 3 and includes dynamics ppp and *poco rit.* The score also includes performance instructions *a tempo* and *mp*.

Отрывок приводится по рукописи.

Э. Тубин. 5-я симфония (1946), ч. II

A musical score for Violin and Cello. The Violin part (top) has a dynamic *pizz.* and a dynamic pp . The Cello part (bottom) has dynamics p and ppp . The score consists of three systems of music.

Clar. [по действительному звучанию]

v pp v

p p

f v v

pp ppp

C-б. f

При исполнении этого отрывка следует обратить внимание на туже левой и правой руки: глубокий звук - при воспроизведении мелодии, короткий, суховатый - при воспроизведении *pizzicato* виолончелей.

16 Un peu più vite ($\text{♩} = 88$)

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Н. Мясковский. 3-я симфония, ч. I

17 Andante assai, quasi lento

Fag. I

Fagotti

Viole

Violoncelli

Contrabassi

В оригинале мелодия альтов всюду дублирована в унисон первым кларнетом

18 Adagio

В. А. Моцарт. Дуэт для скрипки и альта соль мажор, ч. II

Violino

Musical score for Violin and Viola in 3/4 time, key of G major. The score consists of two systems of music. The first system starts with a dynamic of *p*, followed by *p cresc.* and *p*. The second system begins with a dynamic of *p*. The parts are written on separate staves.

Viola

Continuation of the musical score for Violin and Viola. The score shows two more systems of music. The first system starts with a dynamic of *p*. The second system begins with a dynamic of *p*.

Трудность при чтении этого отрывка заключается в зрительном перекрещивании голосов: мелодический голос альта, реально звучащий выше сопровождающего голоса скрипки, записан под ним. Ни в коем случае не следует перекрещивать руки во время игры! Нужно научиться мысленно переставлять голоса. Чтобы лучше „чувствовать“ главную мелодическую линию, партию альта полезно играть с большей рельефностью, выделяя ее.

19 Andantino

Ж. Галеви., „Дочь кардинала“, акт I

Violini I

Musical score for Violins I and II, Viola, Cello, and Bassoon in 4/4 time, key of E-flat major. The score consists of four systems of music. The first system starts with dynamics of *pp* and *pp*. The second system starts with a dynamic of *pp*. The third system starts with a dynamic of *p cantabile*. The fourth system starts with a dynamic of *pp*.

Viole

Violoncelli

Contrabassi

В оркестровой партитуре гармонические голоса, а в отдельных случаях и мелодия, частично дублированы в унисон двумя фаготами и двумя валторнами.

А. Глазунов. 3-я симфония, ч. I

20 [Allegro]

В оркестровой партитуре гармонические голоса частично дублированы деревянными и валторной:

21 Molto tranquillo e sostenuto

Violino I *pp a punta d'arco*

Violino II *pp a punta d'arco*

Viola *mp cantando*

Violoncello *pp*

Двойной штрих в гармонической фигурации первых и вторых скрипок является специфической принадлежностью техники смычковых инструментов. При переложении на фортепиано его успешно заменяет чисто фортепианный прием – движение ломанными секстами и квинтами:

Другим способом переложения является игра триолями восьмых:

Н. Римский-Корсаков. „Псковитянка“, акт I

22 Adagio molto ($\text{♩} = 44$)

Михайло Тучка

Violini I divisi

Violini II divisi

Viole divisi

2547

A musical score for piano. The top staff shows a vocal line with lyrics: "чи, про без - доль - и - це га - да - ю - чи.". The piano part consists of six staves, each with a treble clef and a key signature of four sharps. The right hand of the piano part is shown playing chords, while the left hand provides harmonic support.

При исполнении отрывка на фортепиано нужно добиться прозрачной звучности, которая воспроизводила бы характер тремоло разделенных скрипок *pp*. С этой целью рекомендуется поручить тремоло только правой руке (три скрипичные строчки), левой же - передать партию тенора и гармонию (четвертая скрипичная строчка, альты) без тремоло: выигрывание одной рукой мелодической линии и тремоло в „густом“ регистре малой октавы чрезвычайно утяжелило бы звучность:

A close-up of a section of the piano score. It shows two staves of the piano part. The right hand is playing a treble clef staff with dynamics *pp*, and the left hand is playing a bass clef staff with dynamics *pp*.

23 Allegro moderato ($\text{♩} = 88$)

Дж. Верди. Реквием, ч. VI

A musical score for orchestra and choir. The vocal parts include Mezzo soprano, 12 Violini I divisi, and 12 Violinii II divisi. The instrumental parts include 12 Violini I divisi and 12 Violinii II divisi. The vocal parts sing the lyrics: "Lux æ - ter - na lu - ce - at e - is Do - mi - ne,". The instrumentation includes strings and woodwind instruments. The dynamics are marked *p* and *pp*.

cum Sanctis tu .is, cum Sanctis tu .is in æ . ter .num qui . a pi . us es.

V-ni I
pp

V-ni II
pp

V-le
pp

V-c.

C-b.

pp

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Г. Ф. Телеман. Фантазия для скрипки соло № 6. Сицилиана.
(переложение для альта Г. Талаляна)

24 Siciliana

Viola solo

mf

25 Andante

И. С. Бах. Месса A-dur. Gloria

Violini
e Viola

Alto

Basso
continuo

30

31

32

33

34

35

Quo - ni - am tu so - lus san - ctus, quo - ni - am tu

so - lus san - ctus, tu so - lus san - ctus, tu so - lus Do - mi - nus,

tu so - lus san - ctus, tu so - lus Do - mi - nus,
tu so - lus al - tis - si - mus, so -
lus al - tis - si - mus;

В сопровождении (basso continuo) партию басовых инструментов—виолончелей и контрабасов—следует играть в октаву. Цифровка для клавишных инструментов опущена составителями. Этой теме будет посвящен раздел во второй части пособия.

П. Хиндемит. Соната для альта соло, оп. 25 № 1, ч. I

26 Breit Viertel

cresc.
3
f

fp
cresc. e accel.

scharf
beruhigen

ff

mf
cresc.

f
p cresc.

И. Брамс. Секстет, оп. 18, ч. II

27 Andante, ma moderato

Violin I

Violin II

Cello I

Cello II

f

f

f

f

27a

V-la I
V-la II
V-c. I
V-c. II

f

В. А. Моцарт. 4-й дивертисмент, ч. III

28 Adagio

Violini
Viole
Violoncelli
e Contrabbassi

p

tr

v

Musical score for piano, page 34, featuring six staves of music. The score consists of two systems of three staves each. The top system starts with a treble clef, a key signature of four sharps, and common time. The first staff contains sixteenth-note patterns with grace notes. The second staff has eighth-note pairs with grace notes. The third staff has eighth-note pairs. The bottom system starts with a bass clef, a key signature of one sharp, and common time. The first staff has eighth-note pairs. The second staff has eighth-note pairs. The third staff has eighth-note pairs.

Measure 1 (Top System): Treble clef, 4 sharps, C major, Common Time. Staff 1: Sixteenth-note patterns with grace notes. Staff 2: Eighth-note pairs with grace notes. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 2 (Top System): Treble clef, 4 sharps, C major, Common Time. Staff 1: Sixteenth-note patterns with grace notes. Staff 2: Eighth-note pairs with grace notes. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 3 (Bottom System): Bass clef, 1 sharp, G major, Common Time. Staff 1: Eighth-note pairs. Staff 2: Eighth-note pairs. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 4 (Bottom System): Bass clef, 1 sharp, G major, Common Time. Staff 1: Eighth-note pairs. Staff 2: Eighth-note pairs. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 5 (Bottom System): Bass clef, 1 sharp, G major, Common Time. Staff 1: Eighth-note pairs. Staff 2: Eighth-note pairs. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 6 (Bottom System): Bass clef, 1 sharp, G major, Common Time. Staff 1: Eighth-note pairs. Staff 2: Eighth-note pairs. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 7 (Bottom System): Bass clef, 1 sharp, G major, Common Time. Staff 1: Eighth-note pairs. Staff 2: Eighth-note pairs. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 8 (Bottom System): Bass clef, 1 sharp, G major, Common Time. Staff 1: Eighth-note pairs. Staff 2: Eighth-note pairs. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 9 (Bottom System): Bass clef, 1 sharp, G major, Common Time. Staff 1: Eighth-note pairs. Staff 2: Eighth-note pairs. Staff 3: Eighth-note pairs.

Measure 10 (Bottom System): Bass clef, 1 sharp, G major, Common Time. Staff 1: Eighth-note pairs. Staff 2: Eighth-note pairs. Staff 3: Eighth-note pairs.

Л. Бетховен. Торжественная месса. Sanctus

29 Sostenuto ma non troppo

Viole div.

Violoncelli div.

Fagotti, Contrabassi col Organo

В этом отрывке сняты дублирующие партии флейты и фагота.

Э. Григ. „Из времен Хольберга“ Сарабанда

30 Andante ($\text{♩} = 42$)

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli + Contrabassi

56

pizz.

p

cresc.

f

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

f

f

f

f

f

Г. Форе. Реквием, ч. V

31 [Adagio]

p dolce

Soprano solo

Viole

Violoncelli

Contrabassi

do - na e - is do - mi.ne,

p

pp

pp

pp

div.

unis.

p

poco cresc.

p

do - na e - is re - qui.em sem - pi - ter - nam re - qui.em sem - pi - ter - nam

p

poco cresc.

poco cresc.

pp

pp

unis.

pp

pp

pp

re . quiem sem . pi-ter . nam re . quiem Pie Je . su, Je . su! Pie Je.su, Do.mine!

mf espressivo

div. *mf* *pp* *mf*

poco rit.

do-na e . is do-na e . is sem . pi-ter . nam re . quiem. Sem . pi-ter . nam re . quiem.

pp *sempre pp* *sempre pp* *sempre pp* *sempre pp* *sempre pp* *sempre pp*

Приводится группа струнных.

И. Стравинский. „Весна священная“

32 Andante con moto ($\text{♩} = 60$)

6 Viole sole

molto cant. ma non f

Пример приведен в извлечении; сопровождающие голоса (партии виолончелей, контрабасов и валторн) составителями сняты.

Г л а в а 3

ТЕНОРОВЫЙ КЛЮЧ

Теноровый ключ играет значительную роль при нотации инструментальных партий в симфонической партитуре.

В теноровом ключе записываются партии следующих инструментов:

виолончели (Violoncello) в высоком регистре,

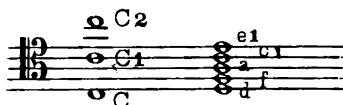
фагота (Fagotto) в высоком регистре,

тромбона (Trombone) в среднем и высоком регистрах,

иногда контрабаса (Contrabasso) в высоком и высшем регистрах.

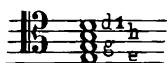
Теноровый ключ употреблялся также в партитурах прошлых веков для записи вокальных партий (сольных и хоровых).

Для более успешного изучения тенорового ключа можно рекомендовать тот же способ, что и для альтового ключа. Следует выучить сначала основные ноты — до первой, до малой и до второй октав, а также те ноты, которые расположены на линейках и образуют нонаккорд II ступени в до мажоре:

Первоначально эти ноты могут служить ориентиром при запоминании всего звуко-ряда в теноровом ключе.

Затем нужно выучить все остальные звуки центрального регистра, расположенные между линейками:

Следом за этим остается усвоить только крайний верхний регистр и редко встречающиеся звуки низкого регистра (ниже ре малой октавы):

нижний отрезок
диапазона

верхний отрезок
диапазона

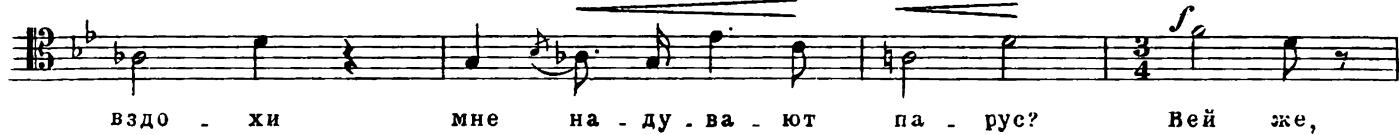
C G

В качестве вспомогательного средства можно рекомендовать сольфеджиование в теноровом ключе по „Сборнику задач для практического изучения гармонии“ А. Аренского и по „Сольфеджио в ключах“ Н. Ладухина. Затем надо переходить к чтению партий, нотированных в теноровом ключе, (из камерных и симфонических партитур). Рекомендуется также использовать специальную литературу для виолончели, фагота и тромбона.

Р. Вагнер. „Тристан и Изольда“, акт I

Mässig langsam

33

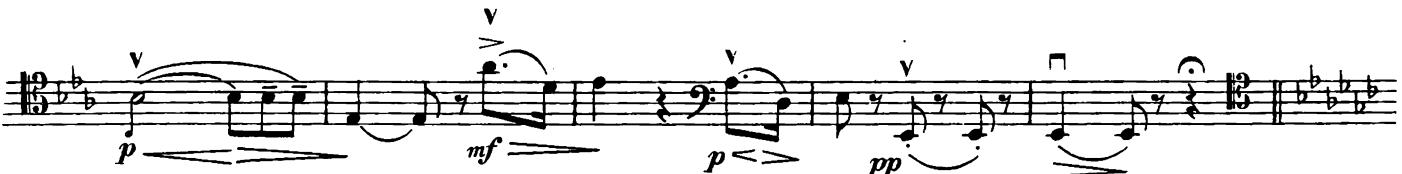

Полезно не только сыграть „Песню молодого матроса“, но и просольфеджировать ее. Сольфеджирование активизирует внимание в большей степени, чем проигрывание на фортепиано, оно заставляет точнее фиксировать название каждого звука, тогда как во время игры на фортепиано учащийся невольно склоняется к более легкому пути – к восприятию мелодического рисунка по интервалам.

О. Козловский. „Фингал“, (1805 г.) Антракт
(переложение Ю. Фортунатова)

Violoncello solo

34 Andante cantabile

Lamentabile

И.С. Бах. Сюита для виолончели соло №6. Сарабанда

35 [♩=48]

Cello solo

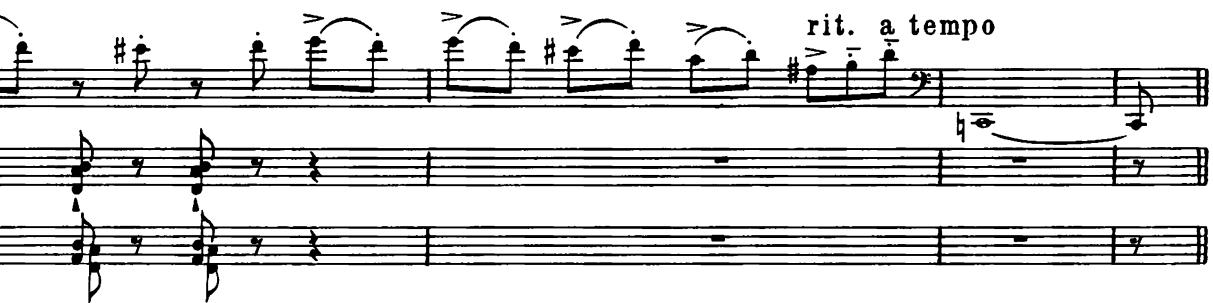
К. Орф. „Кармина Бурана“, №12

36 Andante ♩:84

Fagotti solo

Tromboni con sord.

Violoncelli pizz.

37 Andante religioso

Ф. Лист. „Что слышно на горе“

3 Tromboni e

Tuba

38 Sehr breit

Р. Вагнер. „Тангейзер“, акт III

3 Posaunen

Tuba

Н. Мясковский. 16-я симфония, ч. I

Meno vivo

39

Tromboni
e
Tuba

Violini I
II

p cantabile

p

p

s

s

40 [Andante $\text{♩} = 72$]

Д. Шостакович. 8-я симфония, ч. I

Violini I

Violoncelli
div.

Contrabassi
div.

pp tranquillo

pp

cresc.

pp

cresc.

pp

cresc.

pp

pp

pp

cresc.

pp

pp

pp

Р. Штраус. „Дон-Кихот“

41 Sehr ruhig

Violoncello solo

p espr.

(2-3 p.)

Violoncelli div. a 4

pp

(4-5 p.)

Contrabassi

pp

pizz.

Партитура дана в извлечении группы виолончелей и контрабасов с необходимыми гармоническими репликами фаготов и валторн.

Мелодия солирующей виолончели, изложенная в теноровом ключе, должна рельефно выделяться читающим. Интервальные соотношения между голосами гармонической ткани желательно не менять. Поэтому нужно приспособиться к исполнению некоторых гармонических голосов то правой, то левой рукой.

С. Танеев. Трио, оп. 31, ч. II

42 [Allegretto vivace]

ricochet (à la pointe)

Violino

Viola

Cresc.

dim.

Violoncello

p

cresc.

dim.

pp

cresc.

cresc.

pp

cresc.

modo ordinario

f

f

f

f

f

f

dim.

p

dim.

p

f

f

f

f

f

f

dim.

p

dim.

p

Б. Барток. Концерт для оркестра

43 Allegro moderato

I

Fagotti II

III

p

Bassoon I

Bassoon II

Bassoon III

p

cresc.

f#

3

3

3

3

6

6

6

6

Р. Вагнер. „Тристан и Изольда“, акт III

44 Mässig langsam

Violini II
Bratschen
Violoncelli (get.)

I solo
(die ubrige)
poco cresc.
poco cresc.

Дублирующие партии валторн и фагота составителями сняты.

П. Чайковский. Кантата „Москва“

45 Andante religioso

I
II
Violoncelli
III
IV

p espressivo
p espressivo
p espressivo
p espressivo

più f
più f
più f
più f

А. Лядов. Восемь русских песен. „Протяжная“

46 Andante

Violoncelli div. a 4
Contrabassi

p
p
p
p
p

p cresc.

p cresc.

p cresc.

p cresc.

[по действ. звуч.]

Cl.

Fag.

mf

p

f

f

p

p

К. Дебюсси. „Море“, ч. I

47 [Moderato]

Violoncello
div. a 4

Contrabassi

p *sf*

p *sf*

p *sf*

p *sf*

mf *v* *f* ³

mf *v* *f* ³

mf *v* *f* ³

mf *v* *f* ³

pizz.

arco

ff

pp

Партии четырех валторн, частично дублирующие партии виолончелей, составителями сняты. Сложная гармония и особенности голосоведения заставляют очень внимательно вчитываться в текст и все время проверять игру слухом.

48 Adagio

М. Глинка. „Иван Сусанин“, эпилог .

Vanya

Violoncello
div. a 5

Contrabassi

буй - но - му до ве - лось,

Прежде чем проиграть на фортепиано всю партитуру с воспроизведением вокальной партии, рекомендуется сыграть струнную группу, а партию Вани спеть (почти „не глядя“ на вокальную строчку). Это облегчит восприятие многострочной партитуры.

Пример отличается значительной трудностью из-за систематических перекрециваний голосов в виолончельном хоре. Поэтому необходимо тщательно следить за каждым голосом и продумать возможную аранжировку трудных мест.

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

И. С. Бах. Сюита для виолончели соло №6. Гавот

49 Gavotte I [♩=58]

Э. Мегюль. „Ариодант“, увертюра

50 Adagio

I dolce

II dolce

Violoncelli

III dolce

IV dolce

Contrabassi dolce

=

rinforz.

rinforz.

rinforz.

rinforz.

rinforz.

rinforz.

Дж. Пуччини. „Тоска“, акт III

51 *Meno mosso*

I
 II
 Violoncelli
 III
 IV
 Contrabassi

*allarg.**cresc. ed allarg.*

==

Д. Шостакович. Концерт для виолончели, ч. I

52 Allegretto

Violoncello solo *f*

Violini I *f* *espress.*

Violini II *f* *espress.*

Viole

Violoncelli *pizz.*

Contrabassi *f pizz.*

Ob. *f*

V-c solo *(ff)* *dim.*

==

dim. *p*

dim. *p*

arco
p arco
p arco
p arco
p

Musical score page 54, featuring six staves of music for orchestra. The score includes parts for strings (Violin I, Violin II, Viola, Cello), woodwinds (Oboe, Bassoon), and brass (Trombone). The key signature changes between measures, including B-flat major, E-flat major, and A-flat major. Measure 1 starts with a forte dynamic. Measures 2-3 show sustained notes. Measures 4-5 feature eighth-note patterns. Measures 6-7 show sustained notes again. Measures 8-9 show eighth-note patterns. Measures 10-11 show sustained notes. Measures 12-13 show eighth-note patterns. Measures 14-15 show sustained notes. Measures 16-17 show eighth-note patterns. Measures 18-19 show sustained notes. Measures 20-21 show eighth-note patterns. Measures 22-23 show sustained notes. Measures 24-25 show eighth-note patterns.

Д. Шостакович. 8-я симфония, ч. V

53 Allegretto ($\text{d}=168$)

I
Fagotti II
III

f *dim.*
p *dim.*
f *dim.*

p *p*

rit. [по действительному звучанию] *a tempo*
pp *pp*

I
Fag.II
III

poco rit. *a tempo*
dim.

Дж. Россини. „Вильгельм Телль“, увертюра

54 Andante ($\text{d} = 54$)Violoncello
solo

Violoncello solo

4 Violoncelli (soli)

Contrabassi

Musical score for strings (Violin I, Violin II, Cello, Double Bass) in 2/4 time, key of B major (two sharps). Measure 11 (measures 1-4): Violin I: eighth-note patterns with slurs and grace notes. Violin II: eighth-note patterns with slurs. Cello: eighth-note patterns with slurs. Double Bass: eighth-note patterns with slurs. Measure 12 (measures 5-8): Violin I: eighth-note patterns with slurs. Violin II: eighth-note patterns with slurs. Cello: eighth-note patterns with slurs. Double Bass: eighth-note patterns with slurs. Dynamics: *mf*, *p*, *p*, *pizz.*, *pizz.*

=

Musical score for strings (Violin I, Violin II, Cello, Double Bass) in 2/4 time, key of B major (two sharps). Measure 13 (measures 1-4): Violin I: sixteenth-note patterns with slurs. Violin II: eighth-note patterns with slurs. Cello: eighth-note patterns with slurs. Double Bass: eighth-note patterns with slurs. Measure 14 (measures 5-8): Violin I: eighth-note patterns with slurs. Violin II: eighth-note patterns with slurs. Cello: eighth-note patterns with slurs. Double Bass: eighth-note patterns with slurs. Dynamics: *f*, *p*, *p*, *p*, *p*, *p*, *pp*, *pp*, *pp*, *pp*, *pp*, *pp*, *pp*.

(v)

pp
(p)
pp
pp
pp
pp

=

p
p
p
arco
p

Musical score page 59, system 1. The page features six staves of music for bassoon, double bass, and cello. The key signature changes from B major (two sharps) to A major (one sharp). Measure 1 starts with a forte dynamic (f) in B major. Measures 2-3 show a transition to A major with a half note in the bassoon staff. Measures 4-5 continue in A major with eighth-note patterns. Measure 6 begins with a dynamic change to *p*, followed by a bassoon solo section labeled "arco". The bassoon plays eighth-note patterns while the double bass and cello provide harmonic support.

Musical score page 59, system 2. This system continues the bassoon solo section. The bassoon maintains eighth-note patterns in A major. The double bass and cello provide harmonic support with sustained notes and eighth-note patterns. Dynamics are marked as *p* (piano), *pp* (pianissimo), and *ppp* (pianississimo).

И. Стравинский. „Петрушка“, 3-я картина

55 [Tranquillo $\text{♩} = 46$]

I. II soli

3 Fagotti

III solo

*p**p*

Piatti

Cassa

pizz

Violini

pizz.

II

mp

pizz.

Viole

mp

pizz.

Violoncelli

pizz.

Contrabassi

*mp**p*

Г л а в а 4

СОЕДИНЕНИЕ АЛЬТОВОГО И ТЕНОРОВОГО КЛЮЧЕЙ

К одновременному чтению в альтовом и теноровом ключах можно приступать лишь тогда, когда оба они уже усвоены достаточно твердо. Но и в этом случае два разных ключа *до* при соединении нередко смешиваются в сознании читающего. Причина обычна лежит в трудности одновременного восприятия двух еще достаточно новых, хотя в отдельности и выученных ключей.

На первых порах трудным может показаться даже чередование альтового и тенорового ключей, требующее быстрой перестройки внимания. Нечего и говорить о том, что сложность восприятия возрастает, когда оба ключа должны читаться одновременно и особенно когда они появляются в соединении с несколькими строчками в скрипичном и басовом ключах, то есть в развитой партитуре струнного оркестра.

Учитывая все эти трудности, составители разделили примеры в настоящей главе на следующие „подтемы“:

а) примеры, в которых встречается чередование фраз в альтовом и теноровом ключах; такие отрывки дают возможность научиться быстро переключать внимание с альтового ключа на теноровый (примеры 56–59);

б) примеры, в которых встречается соединение ключей *до* в их нормальном tessitura расположении без перекрецываний, отдельно и в соединении со скрипичным и басовым ключом (примеры 60–61);

в) примеры, в которых встречается соединение альтового и тенорового ключей в их tessitura перекрециваниях (примеры 62–70).

B. A. Моцарт. Реквием. Kyrie eleison

56 Allegro

Soprano

Alto

Tenore

Basso

Christe ele -

Ky . ri . e e - le - son, e - le -

Ky - ri - e e - le - i -
son
Christe e -
son, e - lei - son

=

son, e - le - - - son
Ky -
le
Ky - ri - e e - lei - son.

Приводится хоровая партитура (без дублирующих ее оркестровых партий).

Д. Шостакович. 7-й квартет, ч. II

57 Lento

Violino I

Violino II

Viole

Violoncello

p espr.

58 [Andante con moto (♩=72)]

p esp.

А. Бородин. I-й квартет, ч. II

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

p dolce

p dolce

Musical score for orchestra, measures 8 and 17. The score consists of two systems of music. Measure 8 starts with a forte dynamic (f) on the first staff, followed by a piano dynamic (p) on the second staff. Measure 17 begins with a piano dynamic (p) on the first staff. The music includes multiple staves for various instruments, with dynamics and articulation marks throughout.

Трудность этого отрывка заключается в том, что необходимо моментально переключить внимание с альтового ключа на теноровый при чтении одинаково звучащих, но различных по начертанию партит виолончели и альта.

Д. Шостакович. 9-я симфония, ч. IV

59 Largo $\frac{2}{4}$ 84

Musical score for orchestra, section 59, Largo. The score includes parts for Tromboni e Tuba, Fag., Tr-be, Tr-ni e Tuba, P-tti, V-le, and C-b. The Tromboni and Tuba parts begin with a forte dynamic (ff). The Fag. part has a instruction: [по действительному звучанию]. The Tr-be, Tr-ni e Tuba, and P-tti parts have dynamics ff, pp, pp, and pp respectively. The V-le and C-b parts have dynamics p, p, p, and p respectively. Articulation marks like a2 are present above certain notes.

При исполнении этого отрывка следует обратить внимание на характер звука, стараясь передать на фортепиано „зычность“ тромбонов и экспрессивную, хотя и чуть глуховатую, „сдавленную“ звучность фагота в высоком регистре.

3. Ванча „Оборотень“, сюита из балета, ч. II

60 Andante con grazia

Violini
(I-II unis.)

Viole

Violoncelli

По методическим соображениям здесь сняты дублирующие партии духовых.

Играть отрывок можно в разных комбинациях голосов:

- а) левая рука исполняет партии альтов и виолончелей, правая—партию скрипок.
- б) Правой рукой играть скрипки и альты, но при растяжениях отдельные звуки альтов нужно передавать в партию левой руки.

Подмена рук не должна нарушать плавности движения голоса.

Д. Шостакович. 10-я симфония, ч. IV

61 [Andante]

I solo

Fagotti

Archi

Л. Книппер. „Ванч“, симфоническая сюита, ч. V

62 Adagio

con sord.

Viole

Violoncello solo

p molto espressivo

V-le

V-c.

C-b.

Дж. Пуччини. „Манон Леско“, акт III, интермессо

63 Lento espressivo

Violini I

II

sola

Viole

altre

solista

Violoncelli

altri

mf con espressione

p con espressione

p

V-la sola
due soli
uniti

I solo
P espressivo

В. А. Моцарт. Дивертисмент для скрипки,
альта и виолончели, ч. I

64 Allegro

Violino

Violoncello

Viola

The musical score consists of four systems of three staves each. The top system starts with a melodic line in G major (Soprano), followed by two staves in E minor (Alto and Bass). The second system begins with a melodic line in E minor (Alto), followed by two staves in G major (Soprano and Bass). The third system starts with a melodic line in G major (Bass), followed by two staves in E minor (Alto and Soprano). The fourth system begins with a melodic line in E minor (Soprano), followed by two staves in G major (Alto and Bass). The music is in 2/4 time, indicated by the time signature at the start of each system. The vocal parts are clearly defined by their staves and clefs (Soprano: G clef, Alto: C clef, Bass: F clef).

Практический интерес этого отрывка в том, что при одинаковом начертании в альтовом и теноровом ключах звуки образуют не унисон, а терцию. Необходимо, чтобы при исполнении оба ключа мыслились как разные и не было механического воспроизведения тенорового ключа как производного от альтового.

В. Мейен. Квартет, ч. II

65 Andante. Lamentoso

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

p molto espress.

Ф. Лист. „Орфей“

66 Un poco più di moto

Viole

I

Violoncelli

II

Contrabbassi

espressivo

solo

div.

mf

mf

mf

pizz.

Ф. Лист. „Звуки празднества“

67 Andante sostenuto

Violini I
Violini II
Viole
Violoncelli
Contrabassi

mf
b σ
mf sostenuto
espressivo
div.
mf sostenuto

div.
pizz. (p)

А. Глазунов. „Стенька Разин“

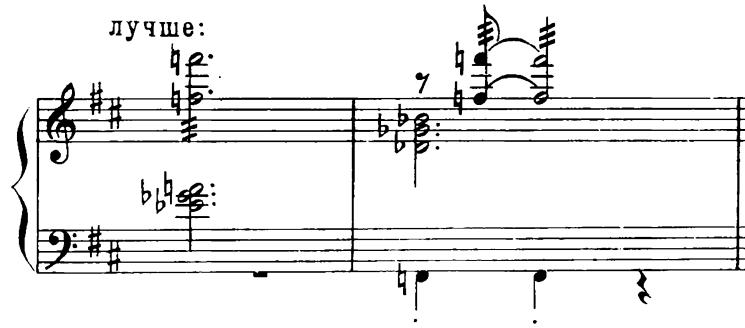
68 [Allegro]

Timpani
Violini I
Violini II
Viole div.
Violoncelli div. a 3
Contrabassi

con sord. pp ppp
con sord. pp
con sord. pp
con sord. pp
pizz.

В приведенном отрывке сняты педальные звуки у духовых.

В примере музыкальная ткань имеет три звуковых пласта (тремоло, аккорды и pizzicato). При изложении на фортепиано следует эпизодически снимать одну из линий.

А. Глазунов. „Кремль“, ч. I

69 Andante
con sord.

Viole
div.

Violoncelli
div. a 3

Contrabassi

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

М. Равель. Квартет, ч. III

70 Lento

Violino I
II
Viola
Violoncello

p *tres expressif* *portando*

cedez

a tempo

p *mf tres express.* *pp*

p *p* *p* *p*

С. Асламазян. Сюита на темы армянских песен. „Чинарес“

71 Andante

Violino I
Violino II
Viola
Violoncello

pp

pp

pp

pp

The musical score consists of three staves of music for strings. The first staff has four measures. The second staff has five measures, starting with a dynamic of *p.*. The third staff has five measures, starting with a dynamic of *p.* Measure 3 of the first staff includes dynamics *mf*. Measures 4-5 of the second staff include dynamics *mf*. Measures 4-5 of the third staff include dynamics *p.*. Measure 5 of the third staff concludes with the instruction *rit.*

Для учащихся с маленькими руками здесь, начиная с третьего такта, также возникает потребность в „третьей руке“. Сильные доли у виолончелей нужно передавать правой рукой, а остальные звуки в мелодической линии—левой.

A close-up of a musical score section showing two staves. The top staff is labeled *m.d.* and the bottom staff *m.s.*. A brace groups the two staves. The music shows various note heads and stems, indicating different playing techniques for each staff.

Возможно и объединение партий альта и виолончели в левой руке (арпеджиато), однако при арпеджировании нужно добиться максимальной мягкости звучания. При исполнении на фортепиано партию виолончели в высоком регистре следует играть рельефно и певуче.

С. Танеев. 2-й квинтет, оп. 16, ч. II

72 Allegro sostenuto

Violino I

Violino II

Viola I

Viola II

Violoncello

И. Думитреску. Симфониетта, ч. II

73 [Allegro]
scherzando

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli

mf leggiero

div.

arco

uniti pizz.

arco div.

pizz.

arco

f

З. Ванча. „Оборотень“, сюита из балета, ч. V

74 *Moderato con grazia semplice*

Violini
(I-II unis.)

Viole

Violoncelli

Contrabassi

mp

mf

p

pp

mf

p

mf

p

pizz.

pp

75 Andantino quasi allegretto (♩=164)

Viole div.

Musical score for orchestra and piano showing measures 75-76. The score includes parts for Violins, Violas, Cello, Double Bass, and Piano. Measure 75 starts with violins and violas playing eighth-note patterns. Measure 76 begins with a piano solo in forte dynamic.

В этом примере снята вокальная партия (баритон) и двутактная фраза флейты, частично дублирующая альты.

76 Andantino (♩=76)

1^{ve} Violons

Musical score for orchestra showing measures 76-77. The score includes parts for 1st Violins, 2nd Violins, Altimos, Cellos, Double Basses, and Piano. The 1st Violins play a melodic line with dynamic 'p molto espressivo'.

2de Violons

Altos

Violoncelles

Contrabasses

espressivo

ten.

p

(ten.)

(div.)

unis.

dim. molto

pp

div.

unis.

div.

dim. molto

v

pp

pp

pp

pp

unis. div.
 unis. div.

p
 unis. div.
pp
pp
pp
pp

animate poco a poco
 unis. *mp poco* *cres-cen-do* *molto* *mf*
 unis. *mf*

f *cres-* *cen-* *do* *Rall. molto*
ff
ff
ff
ff

a tempo

pp (div.) (div.)

crescen - do *molto* *f* *dim.* *molto*

crescen - do *f* *dim.* *molto* *dim.*

- *P dim. (lent et bien égal)* *unis.* *div.* *pp*

p *pp unis.* *pp div.* *pp*

p *pp* *pp*

unis. *pp* *sempr dim.* *ppp smorzando*

pp unis. *div.* *pp* *ppp >*

pp *pp sempr dim.* *ppp smorzando* *ppp*

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОТАЦИИ ВИОЛОНЧЕЛИ В СКРИПИЧНОМ КЛЮЧЕ

В партитурах Гайдна, Моцарта и Бетховена нашел отражение обычай того времени—записывать партию виолончели в скрипичном ключе октавой выше реального звучания в том случае, когда скрипичный ключ появляется непосредственно после басового¹. Такой способ записи возник, по-видимому, ради облегчения зрительного восприятия: если при записи партии виолончели скрипичный ключ следует прямо после басового, возникает неудобный для читающего ноты и кажущийся неестественным скачок вниз, противоречащий восходящему движению мелодии:

Нотация партии виолончели в скрипичном ключе октавой выше создавала более плавную линию нотной записи:

В современных изданиях сочинений Моцарта и Гайдна такой способ нотации виолончелей не применяется, но при печатании сочинений Бетховена он до сих пор остается в силе. Композиторы после Бетховена предпочли этой системе запись партии виолончели в трех ключах: басовом, теноровом, скрипичном—без октавной транспозиции. Однако ряд европейских композиторов—Дворжак, Брукнер, Малер, Верди—придерживались традиции венских классиков. В их партитурах партии виолончели, нотированные в скрипичном ключе, нужно читать октавой ниже. Любопытно, что в некоторых случаях Малер записывал партию виолончели октавой выше реального звучания даже тогда, когда скрипичный ключ идет после тенорового.

Г. Малер. 6 симфония

Violoncelle (geth)

Kontrabässe

¹ Если же скрипичный ключ появлялся после тенорового, его и в те времена читали на реальной высоте.

Звучит

В большинстве произведений нашего времени способ записи виолончели октавой выше реальной звучности уже не применяется.

Л. Бетховен. Квартет, оп. 18 № 4, ч. I

77 Allegro ma non troppo

В приведенном примере имеет место довольно распространенный случай, когда партию какого-либо инструмента нельзя сыграть только правой или только левой рукой, ее нужно исполнять, смотря по удобству, поочередно — либо правой, либо левой рукой. В данном случае трудность усугубляется тем, что таких переходящих из руки в руку партий оказывается не одна, а две: партия виолончели (мелодическая линия) и партия второй скрипки (сопровождение). Одним из решений может быть следующее:

78 *Moderato*

Violinen

Violinen
II
Bratschen
Violoncelle
Kontrabässe

Повторяющиеся звуки у струнных инструментов (от двойного штриха до тремоло шестнадцатыми, тридцать вторыми и т. д.) могут быть точно сыграны на фортепиано только в медленном движении. В более быстром темпе их следует исполнять, как фортепианное трепетание, в данном случае так:

Г. Малер „Песни об умерших детях“, № 1

79 [Langsam]

Harpe

Bratschen

Violoncelle

Harpe
Bratschen
Violoncelle

А. Дворжак. Серенада для струнного оркестра, оп. 22. Скерцо

80 Vivace

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli

А. Дворжак. Серенада для струнного оркестра, оп. 22, ч. I

81 Moderato

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli

Contrabassi

cresc.

cresc.

cresc.

cresc. molto

cresc.

f dim. p

pp dim.

f

>p

pp

Трудность при чтении этого отрывка объясняется многоплановостью его оркестровой ткани: каноническое проведение темы в двух голосах соединяется с непрерывной пульсацией – „направляющим движением“ – альтов, а также с новыми мелодическими подголосками. Одним из важнейших моментов при переложении подобной оркестровой фактуры на фортепиано должно быть сохранение пульсации альтов. Это достигается передачей ее из одной руки в другую, нередко с октавным перенесением.

Г л а в а 6

ФЛАЖОЛЕТЫ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Флажолетами у струнных инструментов называют извлеченные определенным приемом обертоны – верхние гармонические призвуки основного тона. Согласно закону акустики звучащая струна вибрирует не только целиком, но и каждой своей простой частью: половиной, третьей, четвертой, пятой и т. д. Совокупность звучания всех этих частей и составляет сложный по своей природе музыкальный звук. Если в определенных местах струны (в середине или в её трети, четверти, пятой части и т. д.) исполнитель слегка касается ее пальцем, не прижимая к грифу, он тем самым заставляет звучать отдельные части струны – обертоны, то есть извлекает флажолеты. К примеру, на струне Соль могут быть образованы следующие флажолеты:

Это значит, что при колебании полной, неприжатой струны звучит основной тон:

при легком прикосновении в середине струны звучит второй тон – октава от основного тона, так называемый „октавный“ флажолет:

при легком прикосновении в одной трети струны звучит третий тон – дуодекима от основного тона, „квинтовый“ флажолет:

при легком прикосновении в одной четверти струны звучит четвертый тон – двойная октава от основного тона, так называемый „квартовый“ флажолет:

при легком прикосновении в одной пятой струны звучит пятый тон – большая терция через две октавы, так называемый „большетерцовый“ флажолет:

при легком прикосновении в одной шестой части струны звучит шестой тон – квинта через две октавы, так называемый „малотерцовый“ флажолет:

Подобная серия флажолетов может быть получена на любой струне каждого смычкового инструмента.

В практике различают натуральные и искусственные флажолеты. Натуральные называют флажолеты, которые образуются в результате деления открытой струны (см. приведенный выше первый пример в настоящей главе). Флажолеты, которые извлекаются на прижатой, следовательно укороченной, струне, получили

наименование искусственных. Приводим серию искусственных флаголетов, образованных на звуке *ля* (струна *Соль*):

звукит:

основной тон 3 1 5 6
 4 1 5 6

Название струны, на которой должен быть извлечен тот или иной флаголет, нередко обозначается композитором в партитуре. В итальянских, французских и немецких партитурах приняты следующие обозначения для наименования струн:

Итальянские	Французские	Немецкие
sul G	sur Sol	G Saite
sul D	sur Re	D Saite
sul A	sur La	A Saite

В отдельных случаях вместо буквенных обозначений струны употребляют римские цифры (порядковый номер струны, принятый у исполнителей): sul IV (вместо sul G), sul III (вместо sul D) и т.д.

Применительно к флаголетам сложились две системы записи, которые условно можно назвать реальной и аппликатурной. Первая фиксирует реальную высоту звучания флаголета; в этом случае над нотой ставится кругочек:

запись и звучание

Однако реальная система записи флаголетов недостаточно ясна для исполнителя. Так, например, флаголетный тон *ре* $\begin{smallmatrix} 3 \\ \text{sul } D \end{smallmatrix}$ может быть извлечен и на струне *Соль*, как малотерцовый натуральный флаголет, и на струне *Ре* как квартовый натуральный флаголет:

Еще менее четкой оказывается реальная система записи при исполнении на струнном инструменте искусственных флаголетов. В связи с этим при записи искусственных флаголетов, как правило, применяют условную систему, имеющую чисто аппликатурную основу. По этой системе фиксируются:

звук основания, соответствующий положению пальца, прижимающего струну к грифу при извлечении искусственного флаголета (или пустой струне при извлечении натурального флаголета). Обозначается обычным шрифтом (в примере звук *до*);

точка касания, то есть место легкого прикосновения пальца в нужной части струны. Обозначается ромбом (в примере звук *фа*);

название струны, на которой должен быть извлечен флаголет; результат, то есть реальное звучание флаголета. Обозначается сверху мелкой черной нотой иногда в скобках (в примере звук *до* $\begin{smallmatrix} 3 \\ \text{до} \end{smallmatrix}$)

звукание

запись

запись

Приводим серии натуральных (а) и искусственных (б) флаголетов на струне Соль, записанных по условной, аппликатурной системе:

звучание а б
запись

Нередко при записи натуральных и искусственных флаголетов по аппликатурной системе отдельные элементы в их нотации опускаются. Не обозначается в некоторых случаях реальная звучность флаголета (мелкая черная нота сверху):

sul G

Основание натурального флаголета может быть фиксировано не нотой, а указанием на струну:

sul G

Violino

В некоторых случаях не указывается и струна:

Violino

В последнем случае ясно, что эти флаголеты могут быть исполнены только на струне Соль, так как все точки касания лежат здесь ниже ре.

При чтении партитуры следует иметь в виду, что большетерцовые флаголеты практически извлекаются различными способами. Помимо уже указанного способа (точка касания расположена в одной пятой длины струны — на расстоянии большой терции от основания), широко распространен другой способ: точка касания находится во второй пятой длины струны — на расстоянии большой сексты от основания:

звукание основание основание

запись

звукание основание основание

запись

Особенно внимательно следует читать одновременное соединение простого звука и флаголета, а также соединение двух и более флаголетов. При их записи по аппликатурной системе возникают „ложные“, то есть кажущиеся, интервалы между

ромбом и простым звуком (а также между двумя ромбами), совершенно не соответствующие реально звучащим интервалам:

звукание
запись
Violoncello { sul G
квинтовый флажолет
фортепиано и флажо-
див.
звукание
запись
Violoncello { sul D
квартовый флажолет
квинтовый флажолет
sul G

Б. Барток. Венгерские народные напевы

звукание
запись
Violino { sul G
квинтовый флажолет
такт 2
звукание
запись
Violino { sul D
квартовый флажолет

Звук *ля₂* извлекается, как квинтовый натуральный фла-
жолет на струне *Ре*, звук
до₃ – как искусственный кварт-
овый фла-жолет на струне *Соль*.

Звук *соль₂* извлекается, как
квартовый натуральный фла-
жолет на струне *Соль*, звук
си₂ – как искусственный квин-
товый фла-жолет на струне *Ре*.

В подобных случаях не должно быть места угадыванию; каждый фла-
жолет нужно прочитать отдельно и затем „сложить“ результаты.

ФЛАЖОЛЕТЫ АРФЫ

В отличие от смычковых инструментов, на арфе применяют лишь октавные фла-
жолеты¹.

Фла-жолеты арфы нотируются не по реальной звучности, а октавой ниже, чита-
ть же их следует октавой выше написанного. На фла-жолет указывает но-
лик, выставляемый над нотным знаком:

Д. Шостакович. 5-я симфония.

звукание
запись
Арфа { sul G
квинтовый флажолет
p
звукание
запись
Арфа { sul D
квартовый флажолет

Примеры на чтение смычковых фла-жолетов даются большей частью в извлечениях, позволяющих сосредоточить основное внимание на технике их чтения. В связи с этим составителями опускаются многие подробности в партитурах. Так, снимаются дублирующие партии, „расшифровывающие“ фла-жолеты, а также партии, загружающие отрывок развитием средних голосов.

Б. Барток. Венгерские народные напевы (Обработка Ж. Сигети)

82 Allegro vivace
Violino { 2
mf
п далее
3

¹ Квинтовые фла-жолеты применяются в очень редких случаях (читаются по аналогии со скрипичными).

Скрипичная партия записана по аппликатурной системе. Следует внимательно разобрать текст и определить звучание каждого флаголета. Особого внимания требует прочтение натуральных флаголетов. При их записи основание не указывается. Поэтому, чтобы определить — какая открытая струна служит основанием каждого из натуральных флаголетов, необходимо мысленно представить себе настройку струн скрипки.

А. Лядов. „Музыкальная табакерка“
(Обработка А. Янышиева)

83 *Moderato*

sul G...

Violino

Б. Барток. Венгерские народные напевы
(Обработка Ж. Сигети)

84 *Andante non troppo*

Violino

В этой (и отчасти в предшествующей пьесе) трудность заключается в чтении двойных флаголетов и сочетаний флаголета с простым звуком. Рекомендуем при расшифровке интервалов определить звучание каждого из флаголетов в отдельности, а затем, мысленно „сложив“ результаты, сыграть реально звучащие сочетания.

85 [Allegro moderato]

С. Рахманинов. 4-й концерт, ч. III

Violini I div.

Violini II

Viole

Violoncelli div.

Contrabassi

Искусственные флаголеты выполняют функцию октавного удвоения мелодического голоса. Поэтому мелодию рекомендуется играть в октаву с некоторым акцентированием верхней (то есть флаголетной) линии.

А. Козловский. „По прочтении Айни“, поэма

86 Sostenuto

Violino solo

pp rubato, ma senza espressione

I Violini

II Violini

Viole

Violoncelli

Contrabbassi
div.

sul G v

pp

p

pp

p

p

pp

p

p

pp

poco

sul D

smorzando

pp

ppp

ppp

soli

ppp

soli

ppp

Приводим несколько примеров на многоголосные сочетания флаголетов. Советуем читать каждый аккорд, придерживаясь определенной системы: или „сверху-вниз“, или „от баса-вверх“. Такая направленность—дисциплина внимания—очень помогает при чтении флаголетных хоров. При этом рекомендуем мысленно „собирать“ аккорды, звук за звуком определяя реальное звучание каждого флаголета, и, лишь вполне разобравшись в гармоническом строении вертикали, сыграть все созвучие сразу.(Последовательное, постепенное „собирание“ звуков аккорда на рояле возможно лишь как предварительное упражнение, но не как метод чтения целого.)

А. Глазунов. „Весна“

87 [Andantino]

(3 soli)

(1 solo)

6 Violini I

(1 solo)

(1 solo)

Contrabassi

Отрывок приводится в извлечении.

Необходимо тщательно следить за голосоведением, отмечая все моменты перехода от трехголосия к четырехголосию в партиях солирующих скрипок.

88 *Moderato con moto*

Flauti a2

Oboi

Campanelli

Violini I
div. a 3

Violini II
div. a 2

При исполнении на фортепиано советуем придерживаться порядка в разборе партитуры:

1. Прочесть отдельно партии первых скрипок – флаголетный хор.
2. После этого объединить мелодический голос духовых инструментов с флаголетами в правой руке (духовые рекомендуем читать без нижнего октавного удвоения); паузы в рисунке духовых дают возможность делать скачки правой рукой (с флаголетов на тему флейты).
3. Затем подключить к ансамблю фигурационный фон вторых скрипок; при этом нужно решить, какой из двух „этажей“ фигурации сыграть важнее, так как сохранение всех октавных дублировок повредит легкости звучания.

А. Аренский. Вариации на тему Чайковского

89 *Moderato*

Violini

Viole

Violoncelli

Violins I
Violins II
Violas
Cellos

В печатной партитуре флаголет на *fis* первой октавы у вторых скрипок и два последних флаголета (*c1-h*) у альтов в третьем и четвертом тактах записаны по реальной системе. Замена нотации произведена составителями для установления единой системы изложения для всего отрывка.

При исполнении нужно тщательно следить за голосоведением: не „упустить“ перекрещиваний альтов со вторыми скрипками во втором такте, перехода широкого расположения в тесное и т. д.

При смене флаголетного изложения обычным (*ordinare*) необходимо передать на рояле изменение характера оркестрового звучания.

А. Онеггер. „Жанна д'Арк на костре“, сцена IX

90 [Modérè]

1 Violons

2 Violons

Altos

Violoncelles
div.

1 Violons
2 Violons
Altos
Violoncelles
div.

Приводится струнная группа.

М. Равель. „Дитя и чудеса“

91 Presto

Нарце

91 Presto

Нарце

Ребенок
Старичок

-Трижды три?
-Пять и шесть?
Де сять!
Со рок!

(chuchoté)

(arco)

3 Violons I soli

3 Altos soli

Altos tutti

Violoncelles

pizz.

p

Сцена занятий арифметикой (капризному ребенку является крохотный старичик-слицептворение столы ненавистной арифметики) нашла остроумное решение в оркестровке. Шепот фантастического старика-вздорного и надоедливого-иллюстрируется флаголетными аккордами скрипок, а позже альтов; фразы реального персонажа-ребенка-поддерживаются легкими, но вполне „материальными“ тембрами арфы и *pizzicato* струнных.

Все флаголеты здесь однотипны. Их звуки следует играть правой рукой, а все остальные партии - левой.

М. Равель. „Дитя и чудеса“

92 **Moderato**

[по действительному звучанию] solo(Echo)

Clarinetto
basso

Clarinetto basso

Corno

2 Violoncelli soli

I

II

III

IV

V

p

(sul A)

(sul E)

(sul E)

sord. (ordin.)

p

p

p

p

При чтении аккорда солирующих контрабасов нужно определить: на каких струнах играются флаголеты, какой вид их используется в каждой партии, каким образом располагаются по высоте все флаголеты в аккорде.

М. Равель., Испанская рапсодия", ч. I

93 Très modérè

Grandes Flûtes

Clarinettes (en Sib)

Cors en Fa

Timballes

Célesta

I^{vs} Violons

II^{ds} Violons

Altos

Violoncelles div. a 4

Contrebasses div. a 4

[по действительному звучанию]

[звукит октавой выше]

(sourdines)

div. pizz.

pp (sourdines)

pp (sourdines)

pp

pizz.

ppp

(sur La)

ppp pizz.

ppp pizz.

ppp pizz.

ppp

ppp

(4 V-cl.)

ppp

ppp

(4 Cb.)

ppp

ppp

ppp

ppp

pp

А. Онегр. „Пасифик 231“

94 Modérè (♩ = 60)

sur le chevalet

Violons

II

I

Altos
div.

II

Violoncelles
div. a 4Contrebasses
div.

sur le chevalet

sur le chevalet

sur le chevalet

sur le chevalet

pp

pp

pizz.

pp

pp

pp

The musical score page 100 features a system of staves. The top staff is labeled 'Tuba sola'. Below it, there are six staves for different instruments. The first five staves have dynamics 'sf' and 'pp'. The sixth staff has dynamics 'unles.' and 'unles.'. The key signature changes from one measure to the next, indicated by the number of sharps and flats at the beginning of each measure.

Струнная группа приводится в извлечении.

Прочтение всех флаголетных созвучий рекомендуется подчинить системе „снизу-вверх“, поскольку вначале появляются флаголеты виолончелей, расположенные ниже всего.

Трель вторых контрабасов можно исполнять с короткими перерывами, для того чтобы левой рукой сыграть флаголетные созвучия виолончелей (во втором и других тах), а правой рукой - аккорды альтов и скрипок. Таким образом, тремоло виолончелей на флаголетах исполняется чередованием правой и левой рук. Подмену рук удобнее делать непосредственно перед появлением созвучий верхних флаголетов, оставляя басовую трель на педали. Следом за этим левую руку нужно вновь перенести на партию контрабасов. Момент перехода тремоло из правой руки в левую должен быть по возможности менее заметен.

При вступлении тубы исполнение общего тремоло может быть перенесено в правую руку; часть флаголетов придется сыграть для этого октавой выше.

Иным вариантом изложения на фортепиано может явиться „прерывистое“ исполнение виолончельных флаголетов. Созвучие виолончелей подхватывается левой рукой „в промежутках“ между звуками тубы (тремоло виолончелей играть без малейших акцентов, постепенно „раздувая“ звучность трели).

Глава 7

МУЗЫКАЛЬНАЯ ТКАНЬ ГОМОФОННОГО СТРОЕНИЯ

Оркестровая фактура гомофонного склада образуется из трех основных элементов - мелодии, баса и гармонических голосов¹. Число реальных, то есть не удвоенных в другой октаве голосов, в гомофонной ткани может колебаться от двух (бас и мелодия) до четырех - шести и более, если к басу и мелодии присоединяются два, три и более самостоятельных гармонических голоса.

Различают несколько типов гомофонной фактуры:

- а) ткань хорального (аккордового) строения;
- б) ткань с ярко выраженным мелодическим и сопровождающими голосами - тема с аккомпанементом;
- в) ткань более сложного строения, включающая в себя мелодические подголоски, фигурационные элементы. К такому более сложному, с точки зрения чтения, типу фактуры может быть отнесена также и многозвучная ткань с применением октавных и иных удвоений одного, двух или даже всех голосов.

Прежде чем сыграть тот или иной партитурный отрывок, полезно проанализировать его с точки зрения оркестровки. Советуем вначале определить склад фактуры - гомофонный или полифонический, а также тип ткани - хоральный, аккомпанирующий и т. п. Затем - уяснить себе точное количество реальных голосов в ткани (без учета удвоений), вид дублировок и их количество. Такой предварительный анализ облегчит чтение партитуры. Ведь чем больше голосов содержит партитурная ткань, тем труднее, как правило, ее читать. Разумеется, в ткани любого типа решающую роль играет также и степень сложности гармонического языка. В иных случаях простое четырехголосие сложной гармонической ткани прочесть несравненно труднее, чем пять или шесть реальных голосов при простой гармонии.

Важную роль при чтении играет также порядок tessitura - нормальный или перекрестный - в расположении партитурных голосов. Так, например, пять строк в прямом расположении часто сыграть легче, чем три - четыре строки при перекрещивании. Это обстоятельство приобретает особое значение при нотации в различных ключах. Поэтому советуем приступить к изучению соответствующей темы только после того, как будут хорошо усвоены ключи.

Все голоса партитурной ткани - бас, мелодия и каждый гармонический голос могут быть удвоены в октаву или даже в несколько октав. Это придает звучанию большую широту, объемность. Нередко такая дублированная ткань, например при *divisi* в струнной группе, резко увеличивает количество голосов в пар-

¹⁾ Изложение фигурационное и полифоническое выделяется в самостоятельные главы.

титуре. Количество же реальных голосов при этом не изменяется, но изложение становится более многозвучным и насыщенным.

Divisi (разделение партий на две-три группы), изложенное на одной строке, напоминает нотацию двойных нот и аккордов и, как правило, не усложняет чтения. Напротив, оно в значительной степени облегчает его, так как созвучия, записанные на одной строке, создают сравнительно полный облик гармонии.

Divisi, при котором каждый голос записывается на отдельной строке, значительно усложняет чтение. Октаавные и унисонные дублировки различаются при этом труднее. Тут важно не только прочитать каждую строку, но и сравнить строки между собой и отобрать действительно необходимые. Трудность чтения заключается и в том, что такая ткань нередко обладает самостоятельным голосоведением в группах. Чем больше зрительно самостоятельных партий, тем более затрудняется чтение.

Вопрос, какое влияние оказывают дублировки на плотность звучания и нужно ли стремиться к их сохранению, можно решить только при внимательном вслушивании в музыку. Октаавные дублировки голосов, как и всякое многозвучное изложение, очень важны для характера звучания музыки. Поэтому снимать их нужно только в случае необходимости.

Приведенные в главе примеры расположены по степени нарастания трудности: от реального четырех-пятиголосия в нормальном, а затем в перекрестном расположении — к многозвучной ткани (изложение струнной группы двойными нотами, аккордами, *divisi*)

ГОМОФОННАЯ ТКАНЬ ХОРАЛЬНОГО СТРОЕНИЯ

Фактуре хорального строения свойственно, как правило, движение всех голосов в одном ритме. Ритмическое обособление тех или иных голосов встречается лишь на короткое время в мелодии или в одном из гармонических голосов.

При исполнении отрывков хорального типа советуем придерживаться уже известного правила: читать аккорд „от баса — вверх“ или „сверху — вниз“, собирая созвучие глазами, а затем сыграть все звуки одновременно. Особое внимание нужно уделять средним голосам, так как они часто читаются по интуиции, что, как правило, вредно для развития навыков точного чтения. Характерные рисунки средних голосов, отклоняющиеся от общего ритма, хотелось бы выделить, подчеркивая их мелодическую роль.

А. Глазунов. Тема с вариациями для струнного оркестра

95 *Moderato*

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli

Contrabassi

Musical score for orchestra, measures 96-97. The score consists of six staves. Measures 96 (top) start with dynamic *f*, followed by *mf dim.* in the upper voices. Measures 97 (bottom) start with *p*, followed by *cresc.* in the upper voices, and *mf cresc.* in the lower voices.

И. Думитреску. Симфониетта, ч. IV

96 Andantino con moto

I
Violini *p molto espr. cantabile*

II
Viole *p molto espr. cantabile*

Violoncelli *p molto espr. cantabile*

p molto espr. cantabile

f *con suono*

f *con suono*

f *con suono*

f

97 [Animé]

1 Violon
2 Violon
Alto
Violoncelle

Ф. Лист. Симфония „Фауст“, ч. II

98 Dolce, amoroso

Violinen I
II
Bratschen
Violoncelle

Kontrabässe

p

А. Скрябин. Концерт для фортепиано, ч. III

99 Andante
con sord.

Violini

II

Viole

Violoncelli

Contrabassi

ТЕМА С АККОМПАНЕМЕНТОМ

В этом разделе рассматривается тип гомофонной фактуры, для которой характерно четкое разграничение функций оркестровой фактуры. Мелодические голоса (тема, контрапункты) и сопровождающие голоса (бас, гармония) обычно имеют различное ритмическое строение. В мелодии оно может достигать большой свободы и разнообразия, в аккомпанирующих голосах часто подчинено единой пульсации: такова, например, трехдольная вальсовая „формула“, равномерный, прерывистый или синкопированный ритмический рисунок.

Мелодические и сопровождающие голоса нередко различаются также и по способам звукоизвлечения, штрихам: например, тема исполняется *legato*, аккомпанирующие голоса — *staccato* или *pizzicato*. Эти особенности оркестровой и квартетной фактуры создают ряд проблем при переложении партитуры на фортепиано.

Исполнение темы и аккомпанемента удобнее поручать разным рукам. Это позволит отчетливее дифференцировать силу звучности и туже. Объединение мелодии и части аккомпанирующих голосов в партии одной руки также вполне возможно. Однако оно является более трудным для исполнения, так как требует подчеркнуть разницу туже при исполнении темы и сопровождения. В противном случае при одинаковом туже могут возникнуть искажения мелодического рисунка вследствие вторжения в него голосов аккомпанемента. Так, в следующем примере необходимо показать различие между звучностью *arco* (мелодия) и *pizzicato* (сопровождение), иначе рисунок мелодии окажется искаженным (он совпадет с реальным верхним голосом):

The musical score consists of five staves. The top staff is labeled "V-ni I" and contains a single note with a downward arrow. The second staff is labeled "V-ni II" and contains a sequence of eighth notes. The third staff is labeled "V-la" and contains two eighth notes. The fourth staff is labeled "V-c." and contains a single note with the instruction "arco" above it. The bottom staff is labeled "F-II" and contains a continuous eighth-note pattern. A brace groups the V-ni II, V-la, and F-II staves.

Объединение мелодического и аккомпанирующих голосов в партии правой руки помогает избежать далеких скачков левой руки. При этом приходится делать регистровые перемещения аккордов аккомпанемента, играть их в обращениях (секстаккорд вместо трезвучия той же ступени, квинтсекстаккорд или терцквартаккорд вместо доминантсептаккорда и т.д.).

Такое объединение полезно и в том случае, когда аккомпанемент находится в „зоне“ мелодии (в нашем примере - в зоне второй мелодической линии дуэта) и дает частые столкновения с ней:

А. Бородин. 2-й квартет, ч. I

100 [Allegro moderato]

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

P cantabile
pizz.

p
pizz.

p
pizz.

p

Four staves of musical notation in G major. The first three staves feature eighth-note patterns with grace notes. The fourth staff consists of quarter notes and includes a dynamic marking 'arco'.

Continuation of the musical score from page 108, showing four staves of music in G major. The dynamics include 'f' and 'sf'.

Н. Мя́сковский. Симфониетта, оп. 32, ч. II

101 Andante

Musical score for section 101, Andante, showing parts for Violini I, Violini II, Viole, Violoncelli, and Contrabassi. Dynamics include 'p', 'div.', and 'unis.'

Continuation of the musical score for section 101, Andante, showing parts for Violini I, Violini II, Viole, Violoncelli, and Contrabassi. Dynamics include 'pp', 'unis.', 'pespr.', and 'v'.

Пример темы с аккомпанементом гармонического склада. С пятого такта темы появляется дублированная ткань с октавными удвоениями баса и средних голосов. Многие дублировки не могут быть сохранены при изложении на фортепиано. Возможно опускать отдельные октавные удвоения средних голосов, но следует сохранить глубокий бас. От цифры 1 необходимо удерживать и низкий бас (брать его форшлагом), и октавное удвоение мелодии.

С. Танеев. 2-й квартет, ч. IV

102 [Allegro. $\text{J} = 108$]

Musical score for page 110, featuring two staves of string music. The top staff consists of four staves: Violin I (G clef), Violin II (C clef), Viola (C clef), and Cello/Bass (F clef). The bottom staff also consists of four staves: Violin I, Violin II, Viola, and Cello/Bass. The music includes various dynamics such as *mp*, *dolce*, *poco cresc.*, and *pp poco cresc.*. Measure numbers 7 and 8 are indicated above the staves.

П.Чайковский. Серенада для струнного оркестра, ч. II
103 [Tempo di valse]

Musical score for page 103, labeled "Tempo di valse". The score is for a string orchestra and includes parts for Violini I, Violini II, Viole, Violoncelli, and Contrabassi. The music is in 3/4 time and G major. Dynamics include *f*, *f marcato*, *p*, and *p* (at the end). The score shows a sequence of measures with various note heads and rests.

The musical score consists of two staves. The top staff has five voices: two violins (first and second), cello, double bass, and bassoon. The bottom staff has three voices: first and second violins, and cello. The music is in common time, with a key signature of one sharp. Dynamics include *p*, *pp*, *pizz.*, *div.*, *pp*, *unis.*, and *pp*.

Трудность этого отрывка заключается в полифонической насыщенности ткани: на фоне вальсовой ритмической формулы (контрабасы) происходит передача мелодической линии от альтов ко вторым и первым скрипкам. Мелодическая содержательность каждого из голосов заставляет очень точно воспроизводить их движение на фортепиано. Поскольку охватить всю ткань двумя руками не представляется возможным, рекомендуем следующие решения.

Иногда на первые доли такта опускать низкое соль у контрабасов, поручая левой руке партию виолончели (например, третий-четвертый такты):

Отдельные средние голоса можно переносить в другую октаву, сохраняя в то же время точную высоту в партии первых скрипок.

Во втором предложении передачу (виолончели, альты, вторые скрипки) следует разбить между правой и левой рукой, стараясь сохранить в звуковом отношении плавность восходящего движения:

МНОГОЗВУЧНАЯ ТКАНЬ С УДВОЕНИЯМИ

При исполнении на фортепиано более сложных видов многозвучной ткани возникает ряд специфических трудностей. Широкая многозвучная ткань с применением *divisi* в исполнении на фортепиано, как правило, не может быть изложена точно; она предполагает пропуск какого-то регистра (см. примеры 128-Равель, „Дитя и чудеса“, 127 - Сибелиус, симфония). В этих случаях, если бас неподвижен, средние дублирующие голоса гармонии можно брать левой рукой. Напротив, если бас движется, то средние голоса, дублирующие верхний ярус гармонии, могут пропускаться или прихватываться лишь эпизодически, приемом форшлага или запаздывания.

Прием форшлага рекомендуем применять при броске руки от баса к гармонии (или наоборот - от аккорда в средних голосах к басу). То или иное направление скачка избирается в зависимости от характера изложения. Советуем руководствоваться правилом: делать скачок всегда удобнее в направлении от неподвижных голосов к движущимся. Если неподвижным в данном тексте является аккорд, а бас движется, то скачок лучше делать к басу. И наоборот, бросок руки вверх удобнее делать с неподвижного баса на смещающиеся аккорды.

Ф. Лист. „Что слышно на горе“

104 Andante. Sostenuto

The musical score for orchestra and piano, page 104, features two systems of staves. The first system begins with the violins (Viole) and violoncellos (Violoncelli), both divided into three parts (div. a3). The second system continues with the double bass (Contrabassi). The score is in 3/4 time, with a key signature of two flats. Dynamics are marked with 'p' (pianissimo) and slurs indicating sustained notes. The notation is dense, showing complex harmonic structures with multiple voices per staff.

Просматривая отрывок с развитой дублированной тканью, следует определить, какие из удвоений „читаются сами“, будучи удвоениями в унисон. Унисонные удвоения двух оркестровых групп введены здесь для большей „густоты“ звучания, и желательно это передать при исполнении на фортепиано.

Н. Мясковский. 6-й квартет, ч. IV

105 Allegro energico e con fuoco

При исполнении на фортепиано желательно передать густую, плотную звучность квартета *ff*, с двойными нотами и аккордами. Поэтому не следует снимать октавных удвоений. Необходимо сохранить и особенности расположения квинты в басах, и специфическое звучание аккордов смычковых (басовые звуки берутся форшлагами):

106 Andante
div.

Н. Раков. Симфониетта, ч. IV

Если в первых тактах оркестровая ткань (даже при наличии регистрационных перекличек) может быть воспроизведена на фортепиано почти без изменений, то, начиная с четвертого такта, она требует переработки. Часть октавных дублировок в средних голосах приходится снимать, в верхнем же голосе следует их сохранить, чтобы передать кульминацию.

Дж. Пуччини „Манон Леско“, акт III
(фл.+кл.) MOSSO

Духовые
и арфа

107 Lento

(арфа)

Lento I solo MOSSO con sordino

Violini I solo pp con sordino

II I solo pp con sordino

Viole I solo pp con sordino

Violoncelli uno solo con sord.

Andante lento. Espressivo tutti

ppp tutti div. unis.

ppp tutti v. div. unis.

ppp tutti v. div. unis.

poco rit. a tempo

pp div. pp subito

pp subito unite v. pp subito

pp subito unite v. pp subito

appassionato

Я. Сибелиус. „Буря“, сюита № 2

108 Largo

Timpani

Arpa

I Violini

II Violini

Viole

Violoncelli

Contrabassi

tr
mp
f
pp
(*m.s.*)
tr
mp

div.
f
f
f
f
f
f
f
tr
pp
p
pp
pp
dim
dolce
p
unis.
v.o.
div.
unis.
v.o.
fp
fp
pp subito
pp subito

tr
pp
v.o.
v.o.
div.
v.o.
v.o.
unis.
v.o.
v.o.
tr
ppp

Э. Тубин. 5-я симфония, ч. III

109 Tranquillo ($d = 66$)

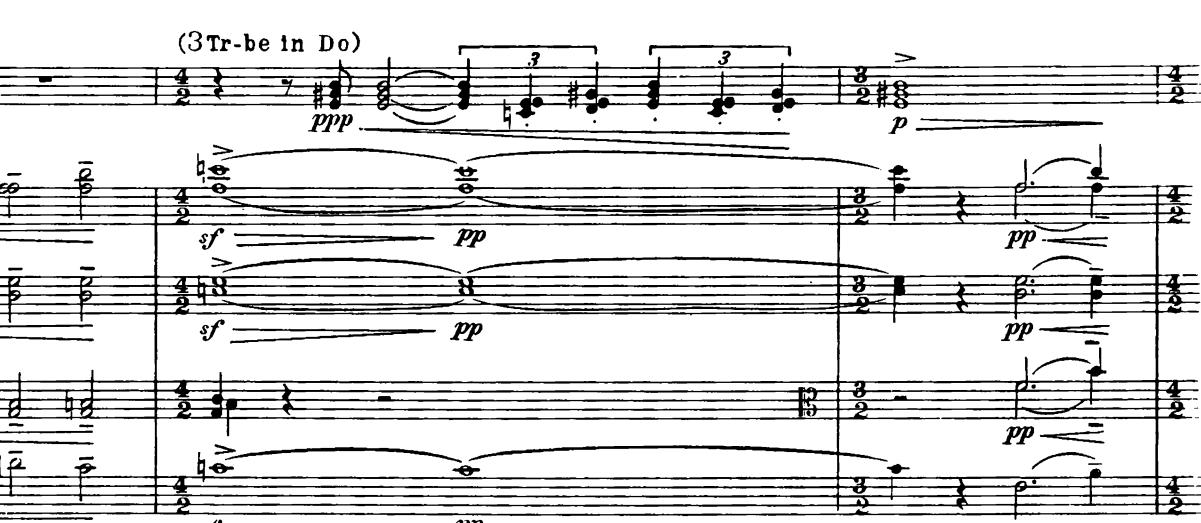
Violini I

Violini II div.

Viole div.

Violoncelli

Measures 114-115:

(3 Tr-be in Do)

Трудность этого отрывка заключается в вычитывании тесно расположенных шестиголосных аккордов. Особого внимания требуют те такты, в которых голоса сходятся в унисон, а затем вновь расходятся в самостоятельные партии. Потеря хотя бы одного голоса повредит тончайшему гармоническому „освещению“ темы.

Партию трех труб следует исполнять с левой педалью, очень тихо, но четко атакируя каждый аккорд.

З. Кодай. „Хари Янош“, сюита

110 Andante, poco rubato

Oboe *p espress.*

Violini I div. *con sord.*

Violini II *pp*

Viole div. *pp*

Violoncelli div. *pp*

Ob.

Trombones (B.C.)

V-c. solo

V-c. div.

uniti

dim.

dim.

dim.

dim.

dim.

dim.

ppp

pp

pp

pp

pp

ppp

Тема у гобоя должна звучать сочно и рельефно, выделяясь на мягком фоне струнных. Каждый звук следует брать точным и близким ударом пальца.

Э. Григ. „Элегическая мелодия“ оп. 34, № 2

111 Allegretto espressivo

Violini I

Violini II

Viole

Violoncelli

p

cresc.

f

p

Пример на *divisi* с изложением каждого голоса на отдельной строке. В первых тахах октавное удвоение среднего голоса (первые альты) может быть снято без ущерба, это сделает звучание более прозрачным. Но ни одного дублирующего голоса нельзя выпускать в последних четырех тахах! Это лишило бы звучание полноты и насыщенности.

112 *Andante moderato*
sul G *sempre*

И. Брамс. 4-я симфония, ч. II

Violini I

sul D

113 *Andante con moto*

Э. Сухонь. „Метаморфозы“

Violini I
div.

A musical score page featuring nine staves of music. The instruments include two violins, two violas, two cellos, and a double bass. The key signature changes frequently, with sections in E major, C major, G major, and D major. The time signature varies between common time (2/4) and 6/8. Dynamic markings such as *div.*, *pizz.*, *arco*, *marc.*, and *ppp* are used throughout the score. The notation is dense, with many slurs and grace notes.

Трудность этого отрывка заключается в его „многострочности“: приходится постоянно быть начеку, мысленно отмечая унисонные дублировки и строчка за строчкой вычитывая довольно сложные в гармоническом отношении аккорды. Глаз должен внимательно проследить всю вертикаль (особого внимания требуют средние голоса).

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Г. Брунетти. Квинтет С-dur, оп 10 № 4

114 *Andantino grazioso*

The score consists of five staves for string instruments: Violino I, Violino II, Viola I, Viola II, and Violoncello. The instrumentation is in 6/8 time. The dynamics are marked with *mp*, *pp*, and *sf*. The first four measures show eighth-note patterns in sixteenth-note groups. The fifth measure begins with a dynamic *pp* followed by a melodic line in the upper voices. The sixth measure features a dynamic *pp* and a rhythmic pattern of eighth-note pairs. The seventh measure starts with a dynamic *pp* and concludes with a dynamic *sf* followed by a *p*.

Публикуется по рукописи.

115 Adagio
avec sourdine

Ж. Бизе. „Арлезианка“

1re Violons

2me Violons

Altos

Violoncelles

[sul A]

5

pp

pp

pp

pp

pp

5

3

5

pp

f cresc.

f cresc.

f>cresc.

f cresc.

molto ff

dim. molto pp

p

pp

p

pp

p

pp

cresc. sf dim. > pp

smorzando ppp

p

pp

p

cresc. sf dim. > pp

smorzando ppp

116 Andantino. Dolce espressivo

Violino I con sord.

Violino II *p* *pp*

Viola *pizz.* *p*

Violoncello *pp*

Д. Шостакович. Концерт для виолончели, ч. II

117 **Moderato**

I
Violini
con sord.
II

Viole
con sord.

Violoncelli
con sord.

Contrabassi

Musical score for orchestra and cello, page 117, section 117, Moderato. The score includes parts for Violini I & II, Viole, Violoncelli, and Contrabassi. Dynamics include *pp*, *cresc.*, *f*, and *ff*.

Continuation of the musical score for orchestra and cello, showing measures 117-118. Dynamics include *p*, *mf*, and *dim.*

Violoncello solo

Violoncello solo part, marked *p espress.*

Continuation of the violoncello solo part, marked *p*, *pp*, and dynamics.

measures 117-118

cresc.

poco cresc.

poco espressivo poco cresc.

poco cresc.

poco cresc.

poco rit. a tempo

mf *dim.* *p* *pp*

mp *dim.* *p* *pp*

mp *dim.* *p* *pp*

mp *dim.* *p* *pp*

118 Poco più animato (♩ = 80)

П. Чайковский. „Иоланта“, сцена I

2 Violini I
div.

2 Violini II
div.

2 Viole
div.

2 Violoncelli
div.

measures 118

mf *f* *mf* *f*

mf *f* *mf* *f*

mf *f* *mf* *f*

mf *f* *mf* *f*

Musical score page 128, top half. The score consists of eight staves. Measure 1 starts with eighth-note pairs in the first two staves, followed by eighth-note pairs with grace notes in the third and fourth staves. Measures 2-3 show eighth-note pairs with grace notes continuing across the staves. Measure 4 begins with a dynamic *f*, followed by eighth-note pairs with grace notes. Measures 5-6 show eighth-note pairs with grace notes continuing across the staves. Measure 7 begins with a dynamic *mf*, followed by eighth-note pairs with grace notes.

Musical score page 128, bottom half. The score continues with eight staves. Measures 1-2 show eighth-note pairs with grace notes. Measure 3 begins with a dynamic *f*, followed by eighth-note pairs with grace notes. Measures 4-5 show eighth-note pairs with grace notes continuing across the staves. Measure 6 begins with a dynamic *mf*, followed by eighth-note pairs with grace notes. Measures 7-8 show eighth-note pairs with grace notes continuing across the staves. Measure 9 begins with a dynamic *mf*, followed by eighth-note pairs with grace notes. Measures 10-11 show eighth-note pairs with grace notes continuing across the staves. Measure 12 begins with a dynamic *f*, followed by eighth-note pairs with grace notes.

А. Лядов. Пять русских песен для голоса с оркестром. „Колыбельная“
119 Andante

Canto

Violini I
div.

Violini II
div.

Viole
div.

Violoncelli
div.

Гу-лень-ки, гу-лень-ки, да при-ле-та-ли гу-лень-ки,

Гу-лень-ки, гу-лень-ки, да при-ле-та-ли гу-лень-ки,

при-ле-та-ли гу-лень-ки да са-ди-лись на лю-лень-ку,

са-ди-лись на лю-лень-ку,

ку да ста - ли гу - ли вор - ко - вать, ста - ли гу - ли вор - ко -

poco rit.

pp

a tempo

- вать, да стал Пет . рунь - ка за . сы . пать...

riten.

a tempo

Ба . ю, бай,

бай.

3 Violini soli

*pp morendo**ppp**ppp**ppp*

Э. Тубин. 6-я симфония, ч. III

120 Andante sostenuto

I Violini *mf espressivo ma dolce*
 div.

II Viole *mf espressivo ma dolce*
 div.

Violoncelli *mf espressivo ma dolce*

Contrabassi

unis. *mp* *p*

mp *p*

mp *p*

mp *p*

132 Sostenuto

132 Sostenuto

Woodwind entries: ppp, pp, unis., pp, pp, pp.

Brass entries: p.

Strings: ppp, pp, pp, pp.

Cor. (F) I. II (звучат квинтой ниже)

(soli) a2, a2, a2, a2, a2, a2

Woodwind entries: div., p, mp, pp, p, ppp.

Brass entries: p, mp, pp, p, ppp.

Strings: p.

Woodwind entries: div. a3, più p, più p, più p, pp, pp.

Brass entries: più p, pp, pp, pp, pp, pp.

Strings: più p, pp, pp, pp, pp, pp.

Н. Мясковский. Симфониетта, оп. 32, ч. II
rallent.

121 Affettuoso molto

Violini: f, non div.

Viole: non div.

Violoncelli: f, div.

Contrabassi: f.

Final dynamics: pp dolciss.

rit.

a tempo

mf unis.

mf unis.

mf unis.

mf unis.

mf unis.

=

p f p unis.

p f p p

p f p p

p f p p

p f p p

=

dim. pp dim. pp

dim. pp dim. pp

dim. pp arco dim. pp

dim. pizz. pp arco dim. pp

М. Глинка „Иван Сусанин“ ария Сусанина
 (инструментовка Н. Римского-Корсакова)

122 Adagio non tanto

Contra**bass**o solo con sord.

I II

Violini con sord.

Viole con sord.

Violoncelli con sord.

Contra**bass**i pp

pp p

p mp

mp pizz.

p mp

p mp

p mp

pp pp

A

2547 pp

ff

v

mf

f

p

mf

sforzando (sfz)

ff

3 3 3

4

ff

4

ff

2547

Musical score page 136 featuring ten staves of string instrument parts. The score includes parts for Violin (Vln), Viola (Vla), Cello (Cello), Double Bass (Bass), and Bassoon (Bsn). The music is in common time, with a key signature of one flat. The score is divided into measures by vertical bar lines. Various dynamic markings are present, such as *p*, *pizz.*, *pp*, *mfp*, *sul D*, *arco*, *cresc.*, *ff*, *sul G*, and *mf*. Performance instructions like *vibrato* (indicated by a wavy line over a note) and *div.* (indicated by a diagonal line through a note) are also included. Measure 1 starts with sixteenth-note patterns in the upper voices. Measures 2-3 show eighth-note patterns with dynamic changes. Measures 4-5 feature sixteenth-note patterns with more complex dynamics and performance techniques. Measures 6-7 continue with sixteenth-note patterns, with measure 7 leading into a section with *sul G* and *sul D* markings. Measures 8-9 conclude with sixteenth-note patterns and dynamics. Measure 10 begins with *pp* and ends with *mf*.

C

ff

f

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

pp

a piacere

colla parte

pp

p

pp

p

pp

p

pp

rit.

3

3

a tempo

p

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

ppp

2547

123 Andante

Э. Григ. „Из времен Хольберга“ Сарабанда

Violini

Contrabassi

124 Largo ($\text{d}=60$)

Г. Погор. 2-я симфония ч. III

Violini I
($\frac{1}{2}$ dei V-ni)Viole
($\frac{1}{2}$ delle Viole)Violoncelli
($\frac{1}{2}$ dei V-cellini)Contrabassi
($\frac{1}{2}$ dei C-bassi)

V-ni I
(tutti
div.)

V-ni II
 $\frac{1}{2}$ dei V-ni II

V-le
(tutte
div.)

V-c.

C-b.

=

poco a poco

animando

allarg.

tutti div.

tutti pizz.

p

f

più f

più f

più f

più f

f

fff

125 Tempo I. Ruhevoll!

Г. Малер. 3-я симфония ч. VI

I
Violini
II
Viole
Violoncelli
div. a3
Contrabassi

pp sehr gesangvoll

pp

(G-Saite)
sempre pp
sempre pp
sempre pp
sempre pp
sempre pp

pp
pp
ppp
ppp
ppp

G-Saite
G-Saite

(immer G-Saite)

Духовые: (Fl., Ob., Cl. a3)

morendo
morendo
morendo
morendo
morendo
morendo

pp
ppp
pppp
pppp
pppp
pppp

pp

morendo
morendo
morendo
morendo
morendo
morendo

2547

Дух.

pp

I *espressivo*

V-ni *sempre pp*

II *sempre pp*

V-le *div.*

V-c. *sempre pp*

C-b. *sempre pp*

D-Saite

unis.

==

(12) A-Saite

G-Saite *molto espr.*

I

V-ni

II G-Saite

V-le

V-c.

C-b.

С цифры (12) на протяжении четырех тактов все голоса струнных дублируются духовыми.

126 Molto moderato ($\text{J}=58$)

2 soli $\frac{2}{3}$

I
Violons

II
Altos

Violoncelles

Contrabasses

div. *I solo* *pizz.* *pizz.*

pp *tutti* *tutti*

tutti *div.* *div. arco*

pp

pizz. *pp pizz.* *pp*

div. *div.* *pp* *v* *v*

p *pp* *pp*

pizz. *pizz.*

v
unis.
div.
Poco rit.
I solo

127 Adagio

Я. Сибелиус. 7-я симфония, ч. I

Violini I
div.Violini II
div.Viole
div.Violoncelli
div.

Contrabassi

p mezza voce

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

=

Musical score page 145, system 1. The score consists of eight staves. Measures 1-4 show eighth-note patterns with dynamics *mf*, *cresc.*, *mf*, *cresc.*, *mf*, *cresc.*, and *mf*, *cresc.*. Measures 5-8 show eighth-note patterns with dynamics *mf*, *cresc.*, *mf*, *cresc.*, *mf*, *cresc.*, and *mf*, *cresc.*

=

Musical score page 145, system 2. The score consists of eight staves. Measures 1-4 show eighth-note patterns with dynamics *p*, *cresc.*, *f > dim.*, *p*, *p*, *cresc.*, *f > dim.*, *p*, and *p*, *cresc.*, *f > dim.*, *p*. Measures 5-8 show eighth-note patterns with dynamics *pizz.*, *meno*, *pizz.*, *meno*, *pizz.*, *meno*, and *pizz.*, *meno*.

A musical score page featuring ten staves of music. The first two staves are treble clef, the next three are bass clef, and the last four are double bass clef. Various dynamics and performance instructions are written above the staves, including 'dolce', 'pizz.', 'arco', 'cresc.', and 'mf'. The music consists of mostly eighth and sixteenth note patterns.

Приводится только струнная группа.

128 **Moderato** [♩ = 72]

М. Равель „Дитя и чудеса“

A musical score page for orchestra, divided into six instrumental groups: Gr. cassa, Piano, Violini II div., Viole div., Violoncelli div., and Contrabassi div. The piano part is shown with a brace. The music is in 4/4 time and B-flat major. Dynamics include 'ppp' (trem. col 2 bag. di Timp.), 'sord.' (for strings), and 'pp' (for woodwinds and brass). The score shows sustained notes and rhythmic patterns across the six groups.

Gr.C.

P-no

V-ni I
(div.)

V-ni II
(div.)

V-le
(div.)

V-c.
(div.)

C-b.
(div.)

Gr.C.

P-no

V-ni I
(div.)

V-ni II
(div.)

V-le
(div.)

V-c.
(div.)

C-b.
(div.)

2547

P-no

V-ni I
(div.)V-ni II
(div.)V-le
(div.)V-c.
(div.)C-b.
(div.)

129

*Molto adagio
espr. cantando*

С. Барбер. Адажио для струнных

Violini I

Violini II
(divisi)

Viole

Violoncelli

II

Contrabbassi

148 Gr.C.

P-no

V-ni I (div.)

V-ni II (div.)

V-le (div.)

V-c. (div.)

C-b. (div.)

129 Molto adagio
espr. cantando

С. Барбер. Адажио для струнных

Violini I

Violini II (divisi)

Viole

Violoncello

Contrabbassi

2547

pp
p
pp espr. cant.

=

I
II
V-le
I
V-c.
II
C-b.

=

I
II
V-le
I
V-c.
II

units.
più forte, sempre cantando

I V-ni II V-le V-c.

mf *p*

p

=

I V-ni II V-le V-c.

mf unis. div.

=

V-ni V-le div. V-c.

p div.

p

p cresc.

I
V-ni

II
Vle div.

V-c.

p

p

p

v

p

p

p

p

=

I
V-ni

II
Vle div.

V-c.

mf *espr.*

f

non div.

unite

cresc.

=

V-ni I
V-ni II
V-le (unis.)
V-c.

cresc. sempre

sul G espr.

cresc. sempre

cresc. sempre

cresc. sempre

(div.)

V-nI

V-nII

V-le
div.

V-c.
div.

C-b.

pp

unis.

Tempo I

V-nII

VnII

V-le
div.

V-c.

C-b.

p

2547

V-ni I

V-ni II

V-le

V-c.

C-b.

Г. Малер. 3-я симфония, ч. VI

130 Langsam. Ruhevoll
G-saite, sehr gebunden

I

II

Violinen

G-saite, sehr gebunden

(G-saite)

Bratschen
getheilt

G-saite, sehr gebunden

G-saite, sehr gebunden

Violoncelle
getheilt

pp sehr gebunden pp molto esprressivo pp

Kontrabässe

pp sehr gebunden pp

griffbrett

pp

D-saite G-saite

ppp

pp

griffbrett

pp

A-saite

D-saite

pp sehr gesangvoll

pp

pp

pp

pp

ausdrucksvoll

morendo

ppp

Vl. I
div.

Vl. II

Br.

Vlc.

Kb.

Musical score for orchestra, page 155, measures 10-12. The score consists of five staves:

- Vl. I div.**: Starts with eighth-note patterns, followed by sustained notes and grace notes.
- Vl. II**: Starts with eighth-note patterns, followed by sustained notes and grace notes.
- Br.**: Starts with eighth-note patterns, followed by sustained notes and grace notes.
- Vlc.**: Starts with eighth-note patterns, followed by sustained notes and grace notes.
- Kb.**: Starts with eighth-note patterns, followed by sustained notes and grace notes.

Measure 10 (top half):
- Vl. I div.: eighth-note patterns.
- Vl. II: eighth-note patterns.
- Br.: eighth-note patterns.
- Vlc.: eighth-note patterns.
- Kb.: eighth-note patterns.

Measure 11 (middle half):
- Vl. I div.: sustained notes and grace notes.
- Vl. II: sustained notes and grace notes.
- Br.: sustained notes and grace notes.
- Vlc.: sustained notes and grace notes.
- Kb.: sustained notes and grace notes.

Measure 12 (bottom half):
- Vl. I div.: sustained notes and grace notes.
- Vl. II: sustained notes and grace notes.
- Br.: sustained notes and grace notes.
- Vlc.: sustained notes and grace notes.
- Kb.: sustained notes and grace notes.

Measure 13 (bottom half):
- Vl. I div.: sustained notes and grace notes.
- Vl. II: sustained notes and grace notes.
- Br.: sustained notes and grace notes.
- Vlc.: sustained notes and grace notes.
- Kb.: sustained notes and grace notes.

Г л а в а 8

ОРКЕСТРОВАЯ ФИГУРАЦИЯ

Фигурация — один из характерных элементов оркестровой ткани, свойственный всем инструментальным группам, но лишь у струнных обладающий особым разнообразием форм и богатством оттенков выразительности.

По своему значению фигурация относится к тем элементам музыкальной ткани, которые в совокупности образуют понятие композиционного фона, т.е. второго плана, оттеняющего развитие главных моментов. Однако при известных условиях смысловая роль композиционного фона может значительно возрастать, и тогда фигурационные рисунки приобретают значение важнейшего компонента самого содержания музыки¹.

Основа фигурационности — ритм. Однако последний выступает в ней не в своем „чистом“ виде, а большей частью в тесном взаимодействии с элементами гармонии или мелодики². В зависимости от того, какие из элементов музыкального языка являются определяющими, фигурацию обычно разделяют на несколько типов:

1) ритмическая фигурация — повторение звука или аккорда в определенном ритмическом рисунке;

2) гармоническая фигурация — ритмический рисунок, основанный на движении по ступеням аккорда (или на перестановках аккордов);

3) мелодическая фигурация — сочетающая движение по аккордовым и неаккордовым (проходящим, опевающим) звукам в одном голосе; при достаточной степени мелодической индивидуализации значение такого фигурационного рисунка легко перерастает в значение контрапунктирующего голоса;

4) многоэлементная сложная фигурация — образующаяся из нескольких взаимодополняющих фигурационных рисунков на общей основе.

Оркестровая фигурация играет существенную роль в формообразовании. Заключая в себе основную „пульсацию“ музыки, она организует ее развитие, объединя подчас значительные по протяженности отрезки музыки единым ритмическим движением сопровождающих голосов. В таких случаях фигурация выступает как основной носитель „направляющего движения“³.

Это важное для понимания музыкальной формы понятие означает свойственную данному отрывку непрерывную или периодически повторяющуюся устойчивую ритмическую пульсацию ткани, воспринимаемую как суммарное отражение всех ее ритмических импульсов в одновременности.

¹ Такова, например, роль гармонических фигураций в типичных для Римского-Корсакова „морских пейзажах“ или смысловая функция ритмического фона в четвертой картине „Пиковой дамы“ Чайковского.

² В области фигурации ритм, вне его связи с гармонией или мелодическим рисунком, возможен только в группе ударных инструментов.

³ Мы используем здесь понятие „направляющего движения“, впервые выдвинутое проф. Г. П. Тарановым в его „Курсе чтения партитур“ („Искусство“, М., 1939).

Нужно помнить, что направляющее движение заключено не только в ритмическом рисунке одной лишь фигурации. Оно складывается из взаимодействия фигурации с основными структурными элементами ткани (басом, мелодией, гармоническими голосами). Одновременное движение всех этих элементов порождает совпадения их ритмических импульсов на определенных долях такта (в то время как на других их развитие - свободно). Такие совпадения должны рассматриваться как ритмические унисоны, подчиненные более тяжелому акценту.

Поэтому, если возникает необходимость объединить пульс фигурации с каким-либо другим элементом в одной руке, то фигурацию следует прерывать, чтобы в это время сыграть звук баса или гармонии. Общая ритмическая структура ткани в этом случае не нарушится. Произвольное же синтезирование (исключение) фигурации неизбежно разрушит ее цельность.

РИТМИЧЕСКАЯ ФИГУРАЦИЯ

Ритмическая фигурация обычно используется как один из видов сопровождения. Объединяясь вместе, бас и ритмическая фигурация образуют основную группу голосов аккомпанемента.

Часто ритмическая фигурация и бас объединяются в партитуре на основе взаимодополняющего ритмического движения: в момент вступления баса ритмическая фигурация паузирует. Этот случай не требует особых пояснений в отношении техники исполнения на фортепиано. Пропуск ритмической доли в фигурации дает возможность взять в этот момент звук баса. Техника изложения заключается в высотном перемещении отдельных аккордовых звуков для большей удобности исполнения.

В других случаях фигурация и бас движутся ритмически самостоительно, совпадая на отдельных долях такта (ритмические унисоны). При исполнении на фортепиано в момент вступления баса ритмическая фигурация может прерываться и это не нарушит цельности ритмической пульсации. Нужно тщательно продумывать те моменты, в которых следует сделать пропуск некоторых ритмических долей в фигурации. В зависимости от течения мелодии (от ее характера, ритма и высотного рисунка) отдельные доли ритмической фигурации можно пропускать или играть в другой октаве.

3. Кодай. Вариации на венгерскую народную тему

Здесь мы стремимся полностью сохранить пульсацию, подчеркивая ее известную самостоятельность, но координируя ее рисунок с мелодией.

131 Allegro vivace

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Неудобный для исполнения на фортепиано ритмический рисунок фигурации может быть упрощен:

лев. рука
(такт 5)

132 Allegretto ($\text{J}=120$)

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

В этом отрывке желательно сохранить остинатный рисунок ритмической фигурации:

Рекомендуем следующие решения: во-первых, в фигуративном рисунке снимаются ритмические доли, образующие ритмические унисоны с мелодическими голосами:

Во-вторых, „направляющее движение“ перенесено в другой, более удобный для исполнения регистр:

3. Кодай. Вариации на венгерскую народную тему

133 Appassionato

Violini I *f* (non divisi)

Violini II *f* (non divisi)

Viole

Violoncelli

Contrabassi

Начиная с девятого такта появляется новая ритмическая пульсация (триоли восьмыми). Возникает вопрос: как играть рисунок „направляющего движения“ одновременно с каноническим проведением темы в верхнем голосе и басу?

Рекомендуем прием „трех рук“: в то время как в мелодическом рисунке появляется выдержаный звук, „освободившейся“ рукой подхватывать ритмический рисунок. Временами полезно переносить сопровождение в более удобный для исполнения регистр:

ГАРМОНИЧЕСКАЯ ФИГУРАЦИЯ

Гармоническая фигурация может находиться в среднем, в верхнем и в нижнем регистре оркестровой ткани.

Если фигурация находится в среднем регистре и совпадает с гармонической педалью, то, помня о „ритмических унисонах“ выдержанной и фигурационной гармонии, следует сначала сыграть протянутый аккорд гармонической педали, а затем „запаздывающим вступлением“ ввести фигурационный рисунок¹. Исполнение одного лишь фигурационного рисунка, без выдержанной гармонии, не создает правильного внутреннего ощущения „костика“ оркестровой ткани. Поэтому выдержанную гармонию в фигурационной ткани следует „поставить“, то есть выделить в звуковом отношении, (показывая ее, например, легким или сильным акцентом, более глубоким тоном и т. д., в зависимости от контекста), а затем перейти к иному характеру ткани в фигурационном рисунке (см. примеры 134—Мяковский, третья симфония; 137—Глинка, „Руслан“).

Если фигурация находится в верхнем регистре, она звучит выше мелодической линии, расположенной в более низком регистре, или же совпадает с зоной мелодии и верхних гармонических голосов².

¹ Не следует допускать в этом случае ошибки, пытаясь удержать пальцами звуки протянутой гармонии, что всегда будет идти в ущерб фигурации: эту функцию надо поручить фортепианной педали.

² О том, как поступить при регистровом совмещении фигурационного рисунка с педальной гармонией, речь шла выше.

В случае, когда фигурация полностью или частично захватывает зону мелодии, возникающие при этом повторные удары по звукам мелодии, перекрещивания, перестановки мелодической линии и фигурационного рисунка сильно осложняют чтение. При точном выигрывании всех звуков мелодии и фигурации они, как правило, мешают друг другу, а высотный рисунок мелодии, на который „наступает“ фигурация, подвергается искажениям. Поэтому точное воспроизведение текста должно здесь уступить место продуманной и осторожной его переработке. Степень такой переработки может быть различной.

Приемы переработки: перестановка звуков фигурации, перемещение фигурационного рисунка на одно обращение вверх или вниз, короткие процессы звеньев фигурации в момент совпадения с ней звуков мелодии, частичное сжатие широкого расположения, перенесение отдельных звуков или мотивов в другую октаву.

Порой требуется более кардинальная переработка фигурационной ткани: полное изменение регистра фигурации, фортепианное переосмысление самого фигурационного рисунка, однако форма фигурации (волнообразная, „качающаяся“, пассажная и т. д.) должна быть при этом сохранена.

Если гармоническая фигурация расположена в низком регистре, она граничит с областью баса. В струнном квинтете такого рода гармонические фигурации поручены обычно виолончелям или альтам. Форма этих фигураций (чаще всего волнообразная) обусловлена самой спецификой струнных инструментов. Такие фигурационные рисунки, начинаясь, как правило, с басового звука, периодически возвращаются к нему (см. примеры 135, 136, 139, 140).

В быстром темпе можно делать небольшую переработку фигурации, примениительно к условиям фортепиано, например отказаться от удобных на смычковых инструментах звуковых повторов на грани полуволн:

Даем несколько советов, касающихся исполнения фигурационной ткани на фортепиано.

Выделению мелодии из фигурационного рисунка, подчеркиванию мелодической линии очень помогает исполнение ее „твердым пальцем“, в то время как фигурация играется невесомыми, плоско лежащими на клавиатуре пальцами.

Не следует „привязывать“ фигурацию к одной руке. Напротив, при малейшей возможности нужно передавать хотя бы часть фигурационного рисунка из одной руки в другую. Кое-где для этого можно „отрываться“ от мелодии, используя паузы и протянутые звуки в ее рисунке.

Н. Мясковский. 3-я симфония, ч. II

134 Andante tranquillo

Fagotti

Viole

Violoncelli
div.

Contrabassi

Musical score for cello section in three systems:

- System 1:** Measures 1-4. Dynamic *p*. The first measure shows a single eighth note with a fermata. The second measure has a sixteenth-note pattern. The third measure has a sixteenth-note pattern. The fourth measure has a sixteenth-note pattern.
- System 2:** Measures 5-8. Dynamic *pp*. The first measure has a sixteenth-note pattern. The second measure has a sixteenth-note pattern. The third measure has a sixteenth-note pattern. The fourth measure has a sixteenth-note pattern.
- System 3:** Measures 9-12. Dynamic *pp*. The first measure has a sixteenth-note pattern. The second measure has a sixteenth-note pattern. The third measure has a sixteenth-note pattern. The fourth measure has a sixteenth-note pattern.

Примененная здесь качающаяся фигурация на „встречном движении“ (разделенные виолончели) – широко распространенный в оркестровке прием. Поскольку основным свойством этого типа фигурации является плавное покачивающееся движение на протянутом аккорде, грубо ошибкой будет играть их повторяющимися звучаниями. Необходимо, напротив, сохранить здесь „качание“, для чего исполняется только одна из партий разделенных виолончелей.

135 [Più appassionato]

Н. Мясковский. 5-й квартет, ч. III

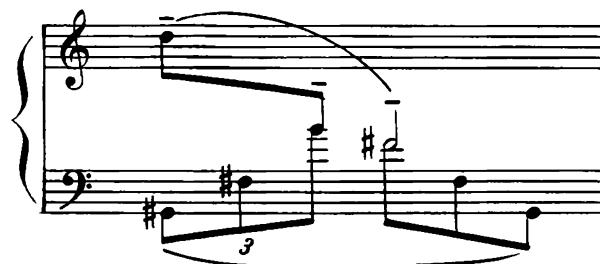
Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Полифонизированная ткань этого отрывка с гармонической фигурацией у виолончелей не поддается точному воспроизведению. Полезно на время прерывать исполнение в левой руке, чтобы выиграть вплетающуюся в фигуративное движение мелодию; приводим третий такт:

136 Andante con moto

С. Танеев. 3-й квартет, ч. II

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Musical score for four staves. The first two staves are in treble clef, the third in bass clef, and the fourth in bass clef. Measure 1: Treble 1 starts with a sixteenth-note grace followed by eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 2: All staves continue their patterns. Measure 3: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 4: All staves continue their patterns. Measure 5: Measures 1-4 are repeated.

=

Musical score for four staves. Measure 5: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 6: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 7: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 8: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 9: Measures 5-8 are repeated.

=

Musical score for four staves. Measure 9: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 10: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 11: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 12: Treble 1 starts with eighth notes. Treble 2 starts with eighth notes. Bass 1 starts with eighth notes. Bass 2 starts with eighth notes. Measure 13: Measures 9-12 are repeated.

137 Adagio

М. Глинка „Руслан и Людмила“ акт IV

Людмила

con anima

Ах! Ты до - ля, до люш - ка,

Violino solo

Viole

Violoncelli
div. a3

Contrabassi

до ля мо - я горь - ка - я!

ра - но мо - е сол - нышко за не - наст - ной

tu - че - ю, за гро - зо - ю скры - ло - ся,
за гро - зо - ю скры - ло - (п) ся!

riten.

riten.

riten.

riten.

Più mosso

Каноническое проведение темы (в партии Людмилы и в солирующей скрипке) на фоне педальной и фигурационной гармонии „не ложится“ на фортепиано. Рекомендуем петь один из голосов канона: или вокальную партию, или же, наоборот, партию солирующей скрипки в моментах ее вступления. Скрипка соло подхватывается в высоком регистре (правой рукой) во время пауз в вокальной партии.

138 [Allegro non troppo]

И. Брамс. 2-я симфония, ч. I

Violini I
Violini II
Viole
Violoncelli
Contrabassi

При исполнении этого отрывка полезно применять запаздывающие вступления басов. Левая рука, ведущая мелодические голоса, играет бас лишь на второй доле; „отступая“ перед мелодией, бас получает форму „запаздывающего вступления“:

Возможно другое решение: воспользовавшись синкопированным ритмическим рисунком фигурации, поручить правой руке на сильных долях исполнение мелодии, которая на слабых долях передается в левую руку; бас исполняется левой рукой:

139 Allegro moderato

К. Дебюсси. Квартет, ч. I

Violino I
Violino II
Viola
Violoncello

The musical score consists of four systems of piano music. The first three systems feature harmonic figures with dynamic markings: 'dim.' in the first two systems, and 'molto dim.' in the third. The fourth system features a melodic line with a dynamic marking of 'pp'. The music is written in common time, with various clefs (G, F, C) and key signatures (B-flat major, A major). Measures are divided by vertical bar lines, and each measure contains multiple notes connected by horizontal stems.

При изложении на фортепиано многоголосной гармонической фигурации, в которую „вплетается“ мелодия, возможно такое решение:

A simplified version of the harmonic figure from the score, showing a single melodic line. The line consists of eighth-note pairs connected by slurs, with grace notes indicated by small '3' superscripts above the main notes. The line starts with a half note, followed by an eighth-note pair, another half note, and so on, creating a rhythmic pattern that fits into the harmonic framework of the original score.

140 Pas trop lent

М. Равель. Квартет, ч. III

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

arco
mp

cresc.
cresc.
cresc.
cresc.

Modérément animé

pp sub.
sub.
pp sub.
pp sub.

pressez

rall.
cresc.
cresc.
cresc.

The musical score for piano page 172, Modéré, features two systems of music. The first system begins with a dynamic marking ***ff***. Above the staff, the text *passionnée* is written twice. The second system begins with the text *cédez*. Above the staff, the dynamic ***f*** is indicated, followed by the text *expressif*.

Специфически смычковая структура фигурации в этом отрывке требует известной фортепианной переработки.

Даем несколько практических советов, облегчающих аранжировку: широко расположенный фигурационный рисунок удобно разделить между партиями двух рук:

Two examples illustrating the division of a wide-ranging figural pattern between two hands. The top example shows a single hand playing a sixteenth-note pattern. The bottom example shows two hands playing a sixteenth-note pattern, with the right hand continuing the pattern after the left hand has completed its part.

мелодическая линия включается в фигурационный рисунок, в связи с чем нужно осторожно менять порядок звуков в фигурации или же опускать начальные звуки в звене фигурационного рисунка (ритмические унисоны с мелодией):

Example illustrating the integration of a melodic line into a figural pattern. It shows how the order of notes in the figuration may need to be changed or how initial notes may be omitted to create rhythmic unisons with the melody.

такт 9

или

Если в одном из мелодических голосов ткани появляется ритмический рисунок триоли, „не укладывающейся“ при соединении с ритмом фигурации, фигурационный рисунок следует обобщить, выдвинув на первый план мелодическую линию. Например:

МЕЛОДИЧЕСКАЯ ФИГУРАЦИЯ

Мелодическая фигурация в партитуре обычно ограничивается пределами узкой интервалики, опираясь как на аккордовые, так и на опевающие их неаккордовые звуки. От степени характерности мелодического рисунка зависит в каждом случае, остается ли данный рисунок типично фоновым или возрастает почти до значения контрапунктирующего голоса. При исполнении партитуры на фортепиано фоновые и мелодически индивидуальные фигурационные рисунки требуют к себе различного подхода.

Фигурация первого типа нередко играет роль ритмического фона: она дает возможность большего „обобщения“ рисунка (см. пример 148—Мяковский, симфонietta).

Наоборот, к мелодической фигурации второго типа мы подходим почти как к мелодическому голосу. „Обобщение“ здесь должно быть наименьшим, поскольку такого рода фигурации требуют как можно более точного воспроизведения (пример 145—Чайковский, третий квартет; 146—Танеев, третий квартет).

Если фигурационный рисунок никак не „укладывается“ на фортепиано вместе с основными голосами, следует подумать о вспомогательных приемах изложения: перенесении части фактуры в другую октаву, обращении тех или иных мелодических ходов, а также о частичных пропусках отдельных звуков или ритмических звеньев фигурации.

141 Trio (Allegro vivo)

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

П. Чайковский. 1-й квартет, ч. II

142 Andante cantabile

Violino I

espressivo

sempre ben tenuto

Violino II

pp

mf

pp

sempre ben tenuto

Viola

pp

pizz.

Violoncello

p

molto espressivo

3

3

3

3

Для ровности туче средних голосов рекомендуем поручить все сопровождающие партии левой рукой, оставив в партии правой руки одну лишь мелодию.

Обратить внимание на необходимое различие туче при исполнении *pizzicato* (V-cello) и выдержаных звуков средних голосов (V-no II, V-1e)

143 [Andante]

С. Танеев. Трио, оп. 21, ч. III

dim.

esp.

v

poco cresc.

dim.

dim.

dim.

pp

p

v

p

pp

pp

pp

А. Глазунов. 5-й квартет, ч. IV

144 [Allegro]

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

pp

cresc.

cresc.

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

f

f

f

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

p

f

f

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

p

f

f

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

p

f

f

П. Чайковский. 3-й квартет, ч. III
145 [Andante funebre e doloroso, ma con moto]

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

piangendo e molto espr.

Мелодическую линию виолончели в высоком регистре не следует „привязывать“ к партии одной руки; ее удобнее передавать из одной руки в другую. Фигурационный рисунок исполняется менее глубоким тушем, с тем чтобы придать звучанию мелодии необходимую меньшую рельефность.

С. Танеев. 3-й квартет, ч. I

146 [Allegro non troppo]

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

sf

dim.

p

sf

p

A page of musical notation for orchestra, featuring six staves of music. The notation includes various dynamics such as *oress.*, *cresc.*, *ff*, *p*, *molto cresc.*, and *f*. The music consists of six staves, each with a different clef (G, C, F) and key signature. The first staff has a dynamic of *oress.* The second staff has dynamics of *cresc.* and *ff*. The third staff has a dynamic of *cresc.* The fourth staff has a dynamic of *cresc.* The fifth staff has dynamics of *p*, *molto cresc.*, and *molto cresc.* The sixth staff has dynamics of *p*, *molto cresc.*, and *f*. The music is divided into measures by vertical bar lines.

МНОГОЭЛЕМЕНТНАЯ ФИГУРАЦИЯ

Многоэлементная фигурация относится к сложной фигурационной ткани. Она складывается обычно из нескольких взаимодополняющих ритмических рисунков или соединяет в себе свойства гармонической, мелодической и ритмической фигурации.

Подобного рода многоголосные фигурационные рисунки развертываются на общей гармонической основе; количество фигурационных элементов в сложной фигурационной ткани обычно колеблется от двух до четырех или пяти (изредка больше), сообщая ткани сложную ритмическую пульсацию. Многоголосная структура такого рода фигурации образует сложный по ритмическому и мелодическому строению фон. Соединение подобного фигурационного фона с главными элементами ткани (мелодия, бас, выдержанная гармония, контрапунктические голоса) создает для читающего партитуру значительные трудности.

При исполнении на фортепиано не следует пытаться выигрывать все голоса многоэлементных фигураций. Напротив, их рисунок всегда приходится сильно обобщать. Чем больше линий и „полусамостоятельных“ элементов в такой фигурационной ткани, тем больше степень обобщения.

Иллюзию движения в сложной фигурации нередко поддерживают, сохранив ритмическую пульсацию, но снимая отдельные фигурационные рисунки (или их отрезки). Все элементы фигурационной ткани могут быть при случае сведены даже к одноголосному движению, в которое изредка — когда это позволяют основные голоса — вкраливаются рисунки двух- или трехголосного склада.

Однако во всех случаях следует соблюдать общую форму движения данного рисунка (например, его „качание“, волнообразность, повторы и т.д.). Направление движения фигурации также очень важно, и его желательно сохранить хотя бы в самой обобщенной форме.

147 [Un peu plus vite]

К. Дебюсси. Квартет, ч. III

В момент вступления темы у виолончели фигурационный рисунок следует обобщить. Возможны следующие решения:

a)

Ф-п.
(возможно)

6)

Ф-п.
(лучше)

Н. Мясковский. Симфониетта, оп. 32, ч. II

148 [Andante]

Violino solo

I solo

Viole

Altri div.

I solo

Violoncelli

Altri

Contrabassi

Musical score for strings (two violins, viola, cello) in 2/4 time, key signature of two sharps. The score consists of three systems of four measures each.

Measure 1:

- Violin 1: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Violin 2: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Viola: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Cello: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Violin 1 (dynamics): *p dolce*
- Violin 2 (dynamics): *pp*
- Viola (dynamics): *pp*
- Cello (dynamics): *pp*

Measure 2:

- Violin 1: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Violin 2: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Viola: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Cello: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Violin 1 (dynamics): *p dolce*
- Violin 2 (dynamics): *pp*
- Viola (dynamics): *pp*
- Cello (dynamics): *pp*

Measure 3:

- Violin 1: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Violin 2: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Viola: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Cello: Sixteenth-note pattern with grace notes.
- Violin 1 (dynamics): *p dolce*
- Violin 2 (dynamics): *pp*
- Viola (dynamics): *pp*
- Cello (dynamics): *pp*

dim.

dim.

(sul G)

ppp

pizz.

ppp

pizz.

ppp

Возможно обобщение фигурационных рисунков, которое позволит передать левой руке мелодию вместе с сопровождающими гармоническими голосами:

и т.д.

149 Quasi adagio

Violini I

Violini II *con sord.*

sola Viole *sul ponticello pp*

Viole *con sord.*

altri *(div.) pp*

solista

Violoncelli *(div.) pp*

altri *pp*

Contrabassi *(div.) pp*

con sord.

sul ponticello

pp (div.)

pp

185

1

solo (senza sord.)

p molto cantando

185

2

pp

(sola)

p

The musical score is divided into two systems of six staves each. The top system begins with a forte dynamic, indicated by a large 'f'. It transitions to a piano dynamic, indicated by 'pp' (pianissimo). A 'solo' instruction is placed above a bassoon staff, which is highlighted with a bracket. The bottom system continues with the piano dynamic, with dynamic markings '(pp)' appearing at the end of each measure.

При переложении на фортепиано необходимо сохранить мелодический и ритмический рисунок фигурации, прибегая к ее кратковременным перемещениям в другую октаву. (Возможна октавная перестановка только одного голоса.)

Перемещения возможны и в партиях виолончелей и контрабасов, что дает возможность соединить в левой руке мелодию и сопровождение.

Two examples of piano transcription techniques. The left example shows a melodic line in the upper octave with harmonic support below. The right example shows a harmonic progression with a melodic line in the lower octave.

Р. Леденев. Ода партии

150 *Moderato*

Violini I

Violini II

Violini III

Viole I

Viole II

Violoncelli I

Violoncelli II

Contrabassi I

Contrabassi II

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

mf cresc.

cresc.

Musical score page 188 featuring six staves of music. The key signature is B-flat major (two flats). The music consists of six measures, divided by vertical bar lines. Measures 1-3 show eighth-note patterns with slurs and grace notes. Measure 4 shows eighth-note chords. Measure 5 shows eighth-note patterns with slurs. Measure 6 shows eighth-note patterns with slurs.

=

Musical score page 188 continuing with six staves of music. The key signature changes to A major (no sharps or flats). The music consists of six measures, divided by vertical bar lines. Measure 1 starts with a dynamic *dim.* Measure 2 starts with *mp*. Measure 3 starts with *mp*. Measure 4 starts with *mp*. Measure 5 starts with *mp*. Measure 6 starts with *mp*. Performance instructions include *arco*, *unis.*, and *mp*.

A musical score page featuring six staves of music. The top three staves are in treble clef, and the bottom three are in bass clef. Measure 1 begins with a dynamic marking 'p'. Measures 2 and 3 begin with a dynamic marking 'ff'. Measures 4 and 5 begin with a dynamic marking 'f'. Measures 6 and 7 begin with a dynamic marking 'ff'. The music consists of various note heads and stems, with some measure endings indicated by vertical lines.

Публикуется по рукописи.

Желательно сохранить при игре на фортепиано отдельные важные черты оркестрового изложения: басовый регистр (контрабасы), придающий звучности глубину, особенности ритмики сопровождения (два на три), гармоническую структуру фигурации. Возможен такой вариант начала отрывка и его пятого такта.

Two staves of musical notation. The top staff features a melodic line with eighth-note patterns and a bass line with eighth-note chords. The bottom staff shows a harmonic progression with eighth-note chords. The notation includes various dynamic markings and performance instructions.

Г л а в а 9

ПОЛИФОНИЯ

Из всех видов строения фактуры ткань полифонического типа содержит для читающего, пожалуй, наибольшие трудности, требуя повышенного напряжения внимания. Острая направленность внимания вызывается необходимостью делить его между двумя или несколькими равноценными по своему смысловому значению объектами. Если в гомофонной ткани, естественно расчленяя ее на линии ведущие и сопровождающие, мы имели возможность значительно смягчать звучание голосов сопровождения (как бы „уводя“ их на второй план), то в полифонической ткани мы должны стремиться к почти равной рельефности всех голосов.

При чтении полифонической ткани за фортепиано в немалой степени оказывает услугу тренировка памяти и внимания. Один из способов такой тренировки — приучать себя читать ноты так, чтобы глаза шли „немного впереди“ рук.¹

В оркестровой ткани полифония выявляется в следующих характерных видах:

- 1) в виде полифонизации гомофонной фактуры в результате интенсивного мелодического развития отдельных голосов;
- 2) в виде фактуры чисто полифонического строения, все голоса которой подчиняются задачам тематического развития и одинаково важны по своей смысловой роли.

(Прочие виды полифонии, встречающиеся в ткани камерных и оркестровых сочинений, со стороны чтения не содержат трудностей особого типа и затрагиваться здесь не будут.)

В полифонизированной гомофонной ткани отмечают две разновидности. Одна из них — свободная, неимитационная, полифонизированная фактура. Это своего рода полифонически оживленные голоса гомофонной ткани, как правило средние гармонические голоса, но более энергично „прорисованные“, мелодически активные и значительные в смысловом отношении.

Благодаря своему возрастающему тематическому значению они должны при чтении партитуры рассматриваться как первенствующие после основной мелодии. Их необходимо рельефно выделять, отчасти подчиняя им остальные голоса сопровождения.

Другая разновидность полифонизированной гомофонной фактуры — канон, сопровождаемый гармоническими голосами, — соединение имитационной формы с развитым гомофонным складом. Соотношения голосов, свойственные гомофонной фактуре, — мелодия (основная линия), сопровождение (подчиненная линия) — в ней сохранены. Однако здесь функцию мелодии (в широком ее значении) выполняет каноническая имитация, которая, в свою очередь, имеет главный и имитирующий голос (*proposta* и *risposta*); имитация может возникать как в одном регистре (например, в двух верхних голосах), так и в крайних регистрах (верхний голос и бас).

¹ Подобная тренировка может быть начата с двухголосной фортепианной полифонической ткани (например, с инвенций И.С.Баха), затем следует перейти к трехголосию (на материале инвенций и фуг Баха).

В свою очередь, гармонические голоса (обычно их два-три, редко больше) могут быть весьма сложными по интонационному и ритмическому рисунку. Наряду с чисто гармоническим значением сопровождающие голоса могут иметь значение фигурационного фона (см. пример 158—Бородин, 2-й квартет, часть III), что обязательно оказывается на степени переработки фактуры при переложении (чтение на фортепиано).

Ткань чисто полифонического строения представлена в „Пособии“ каноном и фугато. В группу примеров на канон вошли и канонические имитации с одним или несколькими свободными голосами. Группа примеров на фугато включает отрывки из камерных и симфонических сочинений, не представляющих каких-либо непреодолимых трудностей для чтения.

Тематическая насыщенность, смысловая нагрузка, отличающие каждый голос ткани, требуют от читающего умения быстро подмечать все особенности текста партитуры. Анализ текста с точки зрения полифонического строения, регистровые соотношения всех голосов, постоянная забота о рельефности рисунка каждой линии (меньшая в свободных голосах, большая в канонических произведениях)— вот те требования, которые предъявляет к читающему полифоническая партитура.

Степень рельефности звучания голоса зависит также от многих причин: от его регистрового положения по отношению к другим голосам, от нюансировки, предписанной автором, от особенностей инструментовки. Все это должно вызывать у читающего мгновенное осознание и необходимую реакцию.

Приводим несколько методических советов:

В полифонической партитуре нередко приходится играть одной рукой дважды и три— полифонических голоса, различных по своей звучности. Умение „дифференцировать“ туте в одной руке появляется далеко не сразу. Его следует в себе тщательно развивать систематическими упражнениями, играя двухголосные отрывки одной рукой, с попеременным „выделением“ звучности одного из голосов.

В гомофонной полифонизированной фактуре не сразу приходит умение различать голоса тематические и сопровождающие. Поэтому к чтению подобных полифонических эпизодов нужно приступать после своего рода „подготовки“ отрывка к исполнению. Сначала следует воспроизвести сочетание мелодии с ее контрапунктом, опуская прочие элементы ткани (сопровождающие голоса). Вначале их лучше сыграть двумя руками, чтобы придать наибольшую свободу движению каждого голоса. Затем, проанализировав текст, нужно определить, требуют ли эти голоса исполнения разными руками или же их следует объединять в партии одной руки. (В последнем случае полезно поиграть их соединение одной рукой, добиваясь необходимой дифференциации туте и удобности исполнения.) После этого можно отдельно сыграть все сопровождение, продумывая, насколько полно и удобно оно „укладывается“ в качестве фона для контрапунктирующих голосов. Подобного рода „подготовка“ текста во многом обеспечивает последующее успешное прочтение всех элементов.

В чисто полифонической ткани нужно предварительно оценить регистровые и ритмические соотношения голосов и мысленно распределить материал между партиями правой и левой руки, учитывая возможные „переброски“ голосов.

Следом за развитием навыков „вычитывания“ полифонических сочетаний появляется забота о приемах аранжирования. Здесь важно помнить, что:

Если возникает необходимость в регистрах перемещениях, то лучше избегать их в мелодии. Все перемещения по высоте, а также „запаздывающие“ или „опережающие“ вступления звуков желательно делать за счет сопровождающих голосов.

Пропускать отдельные звуки (в очень трудных случаях) возможно, но необходимо помнить, что нельзя выпускать рисунки яркохарактерные. Нельзя „бросать“ голос на вводном звуке, не сыграв разрешения.

Следует убирать с пути темы все звуки, опережающие ее рисунок.

Соединяя в одной руке два тематических голоса, следует избегать длительных широких расположений, вызывающих необходимость повторных скачков руки. Два-три скачка подряд в одной руке решительно вредят звучанию соединяемых тематических рисунков.

ПОЛИФОНИЗИРОВАННАЯ ГОМОФОННАЯ ТКАНЬ

Приводим несколько примеров свободной (неимитационной) полифонизированной гомофонной ткани для чтения в классе.

А. Глазунов. 3-я симфония, ч. III

151 Andante sostenuto

Violini
II
Viole div.
Violoncelli div.

С. Прокофьев. 2-й квартет, ч. I

152 [Allegro sostenuto]

Violino I
Violino II
Viola
Violoncello

Ф. Блюменфельд. Квартет, ч. II

153 Molto meno mosso

poco rubato

Violino I
Violino II
Viola
Violoncello

accel.

mf espress.

mf poco stretto

poco stretto

mf poco stretto

calando

rall

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

cresc.

С. Танеев. 2-й квинтет, ч. II

154 L'istesso tempo. Teneramente

Violino I

Violino II

Viola I

Viola II

Violoncello

Piano

p

p dolce

poco cresc.

dim.

dolce

poco cresc.

dim.

poco cresc.

dim.

poco cresc.

dim.

dim.

2547

Примеры канона в сопровождении гармонических голосов.

В. Мейен. Квартет, ч. III

155 [Andante]

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Ц. Франк. Симфония, ч. I

156 [Allegro]

I
Violini

II
Viole

Violoncelli

Contrabassi

mp dolce

cresc.

p sub.

unis.

cresc.

cresc.

cresc.

div.

unis.

Приводится струнная группа.

157

Н. Раков. Симфониетта для струнного оркестра, ч. I

Allegro moderato

I
Violini

II
Viole

Violoncelli

ontrabassi

p

p

p

p

196

allargando

А. Бородин. 2-й квартет, ч. III

158 [Moderato]

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

Пример на канон верхних голосов в сопровождении фигурационного фона альта и виолончели. Для переложения на фортепиано предлагается следующее решение:

5 [Andante]

Ф-п.
переложение

или

и т. д.

simile

П. Чайковский. 3-й квартет, ч. I

159 [Allegro moderato]

Musical score for Tchaikovsky's String Quartet No. 3, Op. 30, Movement I, Measure 159. The score consists of four staves: Violino I, Violino II, Viola, and Violoncello. The key signature is B-flat major (two flats). The time signature is common time (indicated by '3'). The dynamic is *p* (piano). The music features a canon between the upper voices (Violin I and Violin II) where they play eighth-note patterns in unison or octaves. The lower voices (Viola and Cello) provide harmonic support with sustained notes and eighth-note chords. Measure 159 concludes with a forte dynamic.

Пример на канон мелодии с басом в сопровождении гармонических голосов в среднем регистре.

В.А. Моцарт. Квинтет с-моль, ч. III

160 Menuetto in Canone

Musical score for Mozart's Quintet in C minor, K. 515, Movement III, Menuetto in Canone. The score consists of five staves: Violino I, Violino II, Viola I, Viola II, and Violoncello. The key signature is C minor (no sharps or flats). The time signature is common time (indicated by '3'). The dynamic is *f* (forte). The music features a canon between the upper voices (Violin I and Violin II) where they play sixteenth-note patterns in unison. The lower voices (Viola I, Viola II, and Cello) provide harmonic support with sustained notes and sixteenth-note chords. The bassoon part is also present, providing a harmonic foundation.

Канон мелодии с басом при трех свободных средних голосах.

Свободная имитационная форма с аккордовым изложением верхнего голоса и октавной дублировкой нижнего, при свободном басовом голосе.

161 [Allegretto grazioso]

Н. Раков. Симфониетта, ч II

Violini I
div.

Violini II
div.

Viole
div.

Violoncelli
div.

Contrabassi

p dolce

p dolce

p dolce

gliss.

f cantabile

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

gliss.

unis.

unis.

unis.

f

f

f

В каноне можно снять верхнее октавное удвоение у альтов и виолончелей. Преимущество такого переложения в том, что оно дает возможность „подхватывать“ басы, и в том, что при исполнении канона руки не будут мешать одна другой.

Однако главное преимущество здесь заключается в том, что полифония отрывка легче „прослушивается“; его линии выделяются рельефнее, если они излагаются как бы в различных „масштабах“ звучности: на октавное, а тем более на аккордовое изложение верхнего голоса „отвечает“ голос, изложенный унисоном и лежащий в ярко контрастном нижнем регистре.

Р. Вагнер. „Тристан и Изольда“, акт II , сцена 2

162 Sehr lebhaft

[звучит большой секундой ниже]

Bkl.(B)

Изольда

Мой ли ты? Смеюль об_нятья? Сно_ва

Тристан

Вновь ли мо_я ты? Ве_рить мо_гу ли?

I
Violini

II
Bratschen

Violoncelle

Kontrabasse

сф

pizz.

cresc.

вмес_те! Ты ли со мно_ю? О_чи тво_и ли?

К серд_цу приж_мись! Ви_жу те_бя ли?

I
У1.

II
У2.

Вг.

Vcl.

Кб.

Партия басового кларнета в партитуре оперы удвоена в унисон четвертой валторной. Вокальные партии, в соответствии с немецкой оперной традицией, в оригинале помещены между альтами и виолончелями.

ЧИСТО ПОЛИФОНИЧЕСКИЕ ФОРМЫ

163 [Moderato]

А. Аренский Вариации, оп. 35а

I
Violini
II
Viole
Violoncelli
Contrabassi

=

Полифонизированная ткань этого отрывка требует большого внимания к рельефному выделению голосов как в канонических вступлениях, так и в свободных голосах (например, у альтов). Поэтому важно максимально удобно расположить материал между руками.

Рекомендуем следующие решения, дающие возможность удерживать возможно большее количество голосов:

Такты 3-5

Такт 7

Второй период, такты 5-7

или

Первый вариант представляется лучшим, так как сохраняется плавность голосоведения в партии альтов, поднятых с этой целью на октаву вверх (см. такты 5-7).

Второй значительно хуже: голос перебрасывается с устойчивого звука вниз на вводный тон, что звучит плохо (см. отметку NB).

В.А. Моцарт. Квинтет с-моль, ч. III

164 Tempo al Rovescio

Violino I

Musical score for Violin I, Violin II, Viola, and Cello in 3/4 time. The score consists of four staves. The first staff (Violin I) has a treble clef, the second (Violin II) has a treble clef, the third (Viola) has a bass clef, and the fourth (Cello) has a bass clef. Measure 1 starts with rests. Measures 2-4 show rhythmic patterns with dynamic marks *p*. Measure 5 starts with a rest.

Violino II

Viola

Violoncello

Continuation of the musical score for Violin I, Violin II, Viola, and Cello in 3/4 time. The score continues from measure 5. Measure 6 starts with a rest. Measures 7-9 show rhythmic patterns with dynamic marks *p*.

=

Continuation of the musical score for Violin I, Violin II, Viola, and Cello in 3/4 time. The score continues from measure 10. Measure 11 starts with a rest. Measures 12-14 show rhythmic patterns with dynamic marks *p*.

=

Continuation of the musical score for Violin I, Violin II, Viola, and Cello in 3/4 time. The score continues from measure 15. Measure 16 starts with a rest. Measures 17-19 show rhythmic patterns with dynamic marks *p*.

165 [Allegro]

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello

mf

f

p

dim.

dim.

dim.

dim.

ritenuto

Г. Малер. 6-я симфония, ч. IV

166 Schwer

Posaunen

Bass-tuba

Pauken

1

2

3

4

p espr.

p espr.

p

tr

tr

tr

tr

pp *sempre*

(Cor. a4)

p

Pos.

B.-tb.

Pk.

=

p espr.

p espr.

p espr.

p espr.

p

Тремоло литавр „напоминается“ при исполнении на фортепиано эпизодически в тех тактах, в которых левая рука свободна от исполнения тематических голосов и имеет протянутые звуки, паузы.

167 Andante mistico ($\text{d} = 56$)

I
Violini
II
Viole
Violoncelli
Contrabassi

p leggatissimo

mf *p*

mf *p*

mf *p*

sul G
dim.

mf *p*

mf *p*

mf *p*

div.

pp *pp unis.*

pp *p*

pp *p*

С десятого такта, когда расположение аккордов становится широким, партию альта удобнее играть левой рукой, поскольку каждый звук альтов приходится на синкопу у виолончелей.

ДОМАШНИЕ ЗАДАНИЯ

Для домашних занятий предлагаются примеры, длительные по протяженности и заключающие в себе различные виды полифонии в оркестровой ткани.

На основе приобретенных навыков изучающий должен применить те или иные приемы изложения партитуры на фортепиано, самостоятельно решая задачу переложения.

А. Бородин. 1-й квартет, ч. II

168 Fugato. Un poco più mosso

The musical score for string quartet, movement 1, section 168, titled "Fugato. Un poco più mosso". The score consists of four staves: Violino I, Violino II, Viola, and Violoncello. The music is in common time (indicated by '2' over a '4'). The score shows the progression of the fugue through different entries and harmonic changes. Various dynamics are indicated throughout the score, including "misterioso", "pp", "cresc.", and "dim.". The score is divided into measures by vertical bar lines.

Musical score for strings (Violin I, Violin II, Cello, Double Bass) showing measures 168-169. The score consists of four staves. Measure 168 ends with a dynamic 'p'. Measure 169 begins with a dynamic 'f'.

Continuation of the musical score for strings (Violin I, Violin II, Cello, Double Bass) showing measures 170-171. The score consists of four staves. Dynamics 'pp' and 'p' are indicated in measure 170. Dynamics 'pp' and 'p' are indicated in measure 171.

С. Танеев. 3-й квартет, ч. I

169 (Allegro. ♩:96)

Musical score for strings (Violino I, Violino II, Viola, Violoncello) in 2/4 time. Measures 169-170 show crescendos for all parts. Measure 171 shows a dynamic 'p' for Violoncello.

Continuation of the musical score for strings (Violino I, Violino II, Viola, Violoncello) in 2/4 time. Measures 172-173 show various dynamics including 'f', 'pp', 'cresc.', 's', 'fp', 'pp', 'cresc.', 'f', 'mfp', 'pp', 'cresc.', 'f', 'p', 'pp', and 'cresc.'

Three staves of musical notation for orchestra, showing measures 170-173 of Mahler's 5th Symphony. The notation includes various dynamics (mf, p, pp, ff), articulations (dim., cresc., pizz.), and performance instructions (3, >, =). Measures 170 and 171 show woodwind entries with dynamic changes. Measure 172 features a prominent bassoon line with eighth-note patterns. Measure 173 concludes with a forte dynamic (ff) and sustained notes.

Г. Малер. 5-я симфония, ч. V

170 Grazioso

I
Violini

II
Viole

Violoncelli

Contrabassi

I
Violini

II
Viole

Violoncelli

Contrabassi

Musical score page 210, measures 1-4. The score consists of four systems of five staves each. The key signature is A major (three sharps). Measure 1: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 2: Treble staff has sixteenth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 3: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 4: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs.

=

Musical score page 210, measures 5-8. The score consists of four systems of five staves each. The key signature is A major (three sharps). Measure 5: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 6: Treble staff has sixteenth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 7: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 8: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs.

=

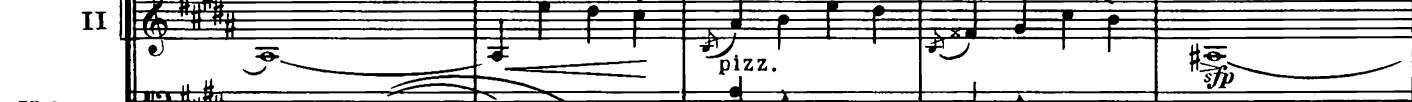
Musical score page 210, measures 9-12. The score consists of four systems of five staves each. The key signature is A major (three sharps). Measure 9: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 10: Treble staff has sixteenth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 11: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 12: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs.

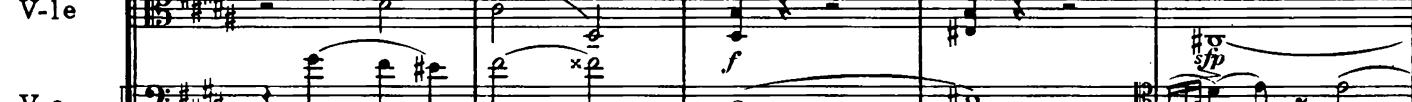
=

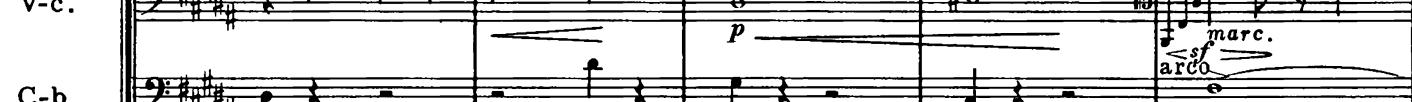
Musical score page 210, measures 13-16. The score consists of four systems of five staves each. The key signature is A major (three sharps). Measure 13: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 14: Treble staff has sixteenth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 15: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs. Measure 16: Treble staff has eighth-note pairs. Bass staff has eighth-note pairs.

3 Fagotti

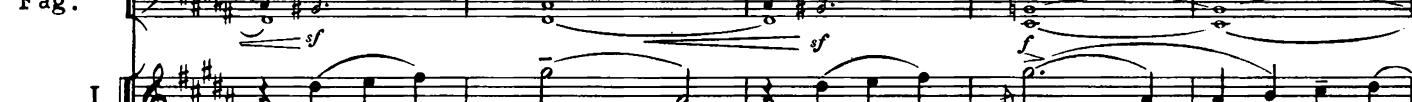
I

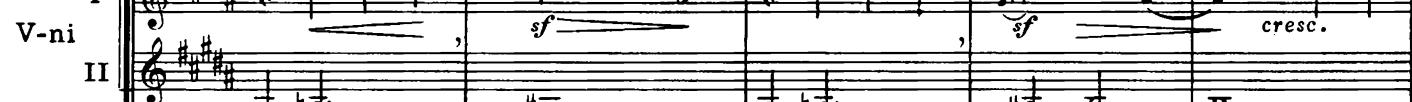
V-ni

II

V-le

V-c.

C-b.

Fag.

I

V-ni

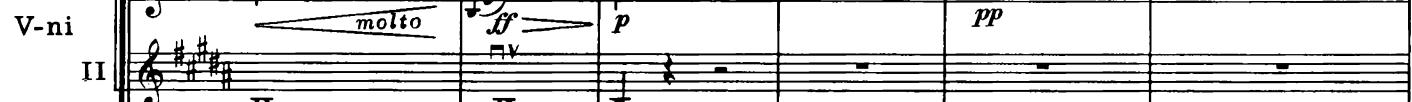
II

V-le

V-c.

C-b.

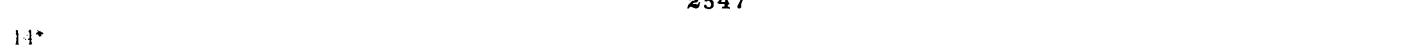
1Fl+1Ob.

2Cl.(A)

2Cor.(F)

3Fag.

I

V-ni

II

V-le

V-c.

C-b.

1 Fl. + 1 Ob.

2 Cl. (A)

2 Cor. (F)

3 Fag.

I. II.

V-ni

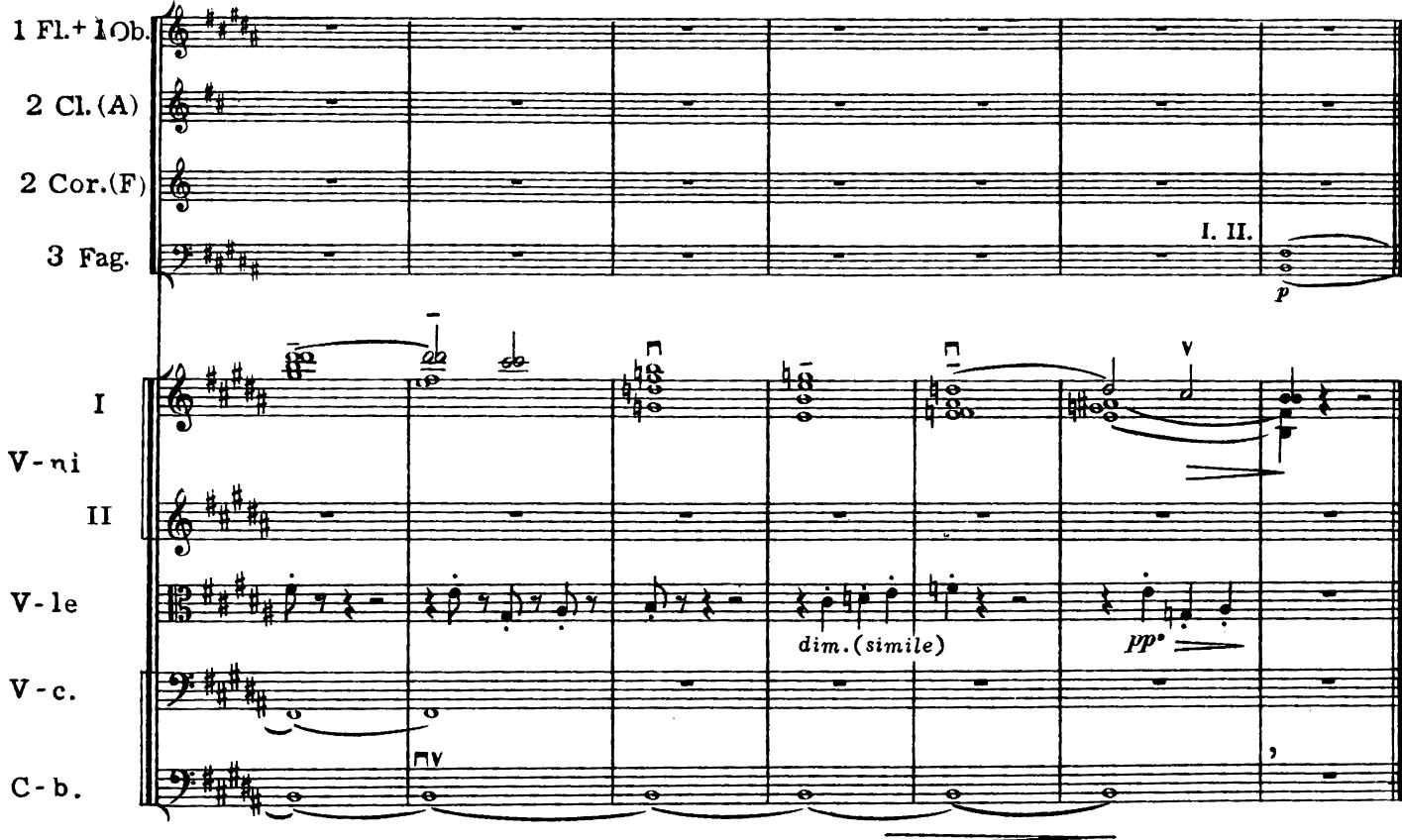
II

V-le

dim. (simile)

V-c.

C-b.

Э. Кодай. „Хари Янош“ сюита

171 Tranquillo. Molto moderato ($\text{♩} = 66$)

Timpani

Piano

Violini

II

Viole

Violoncelli

Contrabassi

8 bassa

pp

pp

pp espr. cantabile

div.

pp espr. cantabile

8 bassa

p espr.

p espr. cantabile

pp

sempre ppp

ppp

mp espr.

mp espr.

f

f

tutti div.

mf

172 [Allegretto]

Flauti

Timpani

Arpa

I Violini

II Violini

Viole

Violoncelli

Contrabassi

p

con sord.

pp

con sord.

pp

con sord.

pp

p

pizz.

pp

I pp

II pp

pp

A musical score page showing six staves of music. The top three staves are for strings (Violin I, Violin II, Cello) and the bottom three staves are for woodwinds (Oboe, Clarinet, Bassoon). The key signature is F major (one sharp). The music consists of measures with various dynamics and articulations, including slurs, grace notes, and dynamic markings like f (fortissimo), pp (pianissimo), and pizz. (pizzicato). The woodwind parts feature sustained notes and rhythmic patterns.

Timp.

Arpa

V-ni

V-le

V-c.
div.

C.b.

A musical score page showing five staves of music. The top staff is for Timpani (Timp.). The second staff is for Harp (Arpa). The bottom four staves are grouped together and labeled V-ni, V-le, V-c. div., and C.b. from top to bottom. The key signature is F major (one sharp). The woodwind section features sustained notes and rhythmic patterns. The harp part has a dynamic marking of sempre pp (sempre pianissimo).

172

ppp

Г. Малер. 4-я симфония, ч. III

173 *Tranquillo. Poco adagio*
div.

Viole

Violoncelli

Contrabassi

pp *espressivo, molto cantabile*
div.a2

pizz.

p

p *espress.*

pp

unis.

pp

div.

f

pp

pp *espr.*

pp

pp sempre

con cresc.espress.

div.

pp *sempre*

V-nill
I
V-le
II
I
V-c.
II
C-b.

pizz.
morendo, *pp*
pp
pizz.
pp
unis.

=

sul A

sul D

Oboe I
zart.
p *espress.*

I
V-ni
II
V-le
V-c.
C-b.

pp
pp *unis.*
pp
arco
pizz.

espress. *div.* *poco*
espress. *div.* *poco*

Ob.

Fag.

8^{v.a}

I

V-ni

II

V-le

I

V-c.

II

C-b.

pp

*pp espress.
arco*

*pp
arco*

pp

Fag.

8

I

V-ni

II

V-le

I

V-c.

II

C-b.

pp

*pp espress.
arco*

*pp
arco*

pp

pppp

*pppp
div.*

*ppp
div.*

pp sempre

pizz.

morendo

div. pizz.

pp

pizz.

I
V-ni
II
espress.
pp

V-le
, 8
pp

I
V-c.
II
arco
ppp

C.-b.
arco (unis.)
ppp

Приведено в извлечении

Начало медленной части четвертой симфонии представляет собой характерный образец малеровской полифонизированной оркестровой ткани, в которой гармония как бы складывается из многих мелодических горизонталей.

Исполняя этот отрывок на фортепиано, необходимо постоянно следить за количеством реальных голосов. Это поможет читающему в нужный момент мысленно снимать усложняющие чтение унисонные дублировки.

Нужно также внимательно следить за тематическими голосами, которые нередко „прячутся“ на одной из средних строк партитуры.

При всей трудности мысленного „собирания“ и воспроизведения важнейших голосов ткани, не следует забывать о характере исполнения басов: каждый звук (pizzicato виолончелей и контрабасов) должен быть в меру коротким, как бы медленно таять. Это достигается посредством staccato *pp* на короткой педали.

174 Grazioso

Flauti I, II

Oboi I, II

Fagotti I, II

Contrafogotto

I Violini

II Violini

(non divisi)

Viole

Violoncelli

Contrabassi

Fl.

Ob.

Fag.

C-fag.

I V-ni

II V-ni

V-le

V-c.

C-b.

Рисунок духовых (Fl, Ob.) удваивается в партитуре кларнетами.

С. Танеев. Квинтет, оп. 14, ч. III

175 *Introdutione. Allegro ma non troppo* cresc. ed accelerando

Violino I

Violino II

Viola

Violoncello I

Violoncello II

Fuga
L'istesso tempo $J = 92$

G.P

Musical score for the Fugue section, starting with a treble clef, two flats, and a common time signature. The score consists of four staves. The first three staves begin with a dynamic of f . The fourth staff begins with a dynamic of ff .

Music for the second section, starting with a treble clef, one flat, and a common time signature. The score consists of four staves. The first staff has a dynamic of $espr.$. The second staff has dynamics of mf , $(II \text{ tema})$, mf , and $dim.$. The third staff has a dynamic of $dim.$. The fourth staff has a dynamic of $espr.$.

Music for the final section, starting with a treble clef, one flat, and a common time signature. The score consists of four staves. The first staff has a dynamic of sf . The second staff has dynamics of $cresc.$, f , and $cresc.$. The third staff has a dynamic of f . The fourth staff has a dynamic of $espr.$.

II тема

The musical score consists of five systems of music, each with multiple staves for different instruments. The instrumentation includes strings (Violin I, Violin II, Viola, Cello), double bass, and possibly woodwind or brass instruments. The score is in 2/4 time throughout.

- System 1:** Dynamics include *ff*, *cresc.*, *dim.*, *mf*, *f*, and *p*. Measure 1 starts with a forte dynamic (*ff*) followed by a crescendo. Measures 2-3 show a decrescendo (*dim.*). Measures 4-5 show a crescendo (*cresc.*) followed by a decrescendo (*dim.*). Measures 6-7 show a crescendo (*cresc.*) followed by a decrescendo (*mf*).
- System 2:** Dynamics include *f*, *p*, *dim.*, and *p*. Measures 1-2 show a crescendo (*f*) followed by a decrescendo (*dim.*). Measures 3-4 show a decrescendo (*p*) followed by a crescendo (*f*).
- System 3:** Dynamics include *cresc.*, *f*, *dim.*, *p*, *dim.*, and *p*. Measures 1-2 show a crescendo (*cresc.*) followed by a decrescendo (*f*). Measures 3-4 show a decrescendo (*dim.*) followed by a crescendo (*p*). Measures 5-6 show a decrescendo (*dim.*) followed by a crescendo (*f*).
- System 4:** Dynamics include *cresc.*, *f*, *dim.*, *p*, and *II*. Measures 1-2 show a crescendo (*cresc.*) followed by a decrescendo (*f*). Measures 3-4 show a decrescendo (*dim.*) followed by a crescendo (*p*). Measures 5-6 show a decrescendo (*dim.*) followed by a crescendo (*f*).
- System 5:** Dynamics include *mf* (marcato), *espr.*, *mf*, and *p*. Measures 1-2 show a crescendo (*mf* marcato) followed by a decrescendo (*espr.*). Measures 3-4 show a decrescendo (*mf*) followed by a crescendo (*p*).

СОДЕРЖАНИЕ

От составителей	3
Введение	4
Г л а в а 1. СКРИПЧНЫЙ И БАСОВЫЙ КЛЮЧИ	6
Домашние задания	14
Г л а в а 2. АЛЬТОВЫЙ КЛЮЧ	18
Домашние задания	29
Г л а в а 3. ТЕНОРОВЫЙ КЛЮЧ	39
Домашние задания	50
Г л а в а 4. СОЕДИНЕНИЕ АЛЬТОВОГО И ТЕНОРОВОГО КЛЮЧЕЙ	61
Домашние задания	73
Г л а в а 5. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НОТАЦИИ ВИОЛОНЧЕЛИ В СКРИПЧНОМ КЛЮЧЕ	81
Г л а в а 6. ФЛАЖОЛЕТЫ СТРУННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ	86
Флажолеты арфы	89
Г л а в а 7. МУЗЫКАЛЬНАЯ ТКАНЬ ГОМОФОННОГО СТРОЕНИЯ	101
Гомофонная ткань хорального строения	102
Тема с аккомпанементом	106
Многозвучная ткань с удвоениями	112
Домашние задания	122
Г л а в а 8. ОРКЕСТРОВАЯ ФИГУРАЦИЯ	156
Ритмическая фигурация	157
Гармоническая фигурация	161
Мелодическая фигурация	173
Многоэлементная фигурация	180
Г л а в а 9. ПОЛИФОНИЯ	190
Полифонизированная гомофонная ткань	192
Чисто полифонические формы	201
Домашние задания	207

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

Стр.	Строка	Такт	Напечатано	Следует читать
20	2		Violoncello	Violoncelli
55	2	7		
82	2 снизу	1		
148	7 снизу	4		
178	2	2		
210	2	3		