Э. ВИЛЛА-ЛОБОС

ПЬЕСЫ

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

ИЗДАТЕЛЬСТВО МУЗЫКА
МОСКВА 1970

Э. ВИЛЛА-ЛОБОС

ПЬЕСЫ

ДЛЯ ФОРТЕПИАНО

Составление, редакция и вступительная
статья В. МАЛИННИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО МУЗЫКА
МОСКВА 1970

Творчество выдающегося бразильского музыканта Эйтора Вилла-Лобоса (1887—1959) у нас в стране привлекает к себе все более и более пристальное внимание и горячий интерес исполнителей, педагогов, музыковедов, широкого круга любителей музыки. И это неудивительно. Вилла-Лобос — яркий, самобытный художник был не только выдающимся композитором. Поражает его натура, деятельная, неутомимая, страстная. Необычайно велики масштабы общественной деятельности Вилла-Лобоса. Он был собирателем, исследователем и пропагандистом фольклора своей многонациональной страны, педагогом, музыкальным публицистом, хормейстером, дирижером. По его инициативе организована «Бразильская музыкальная академия», президентом которой он являлся до конца своих дней. Вилла-Лобос создал по всей стране множество музыкальных школ и хоровых коллективов, был членом правительства Бразилии по вопросам музыкального образования. Кроме того, он известен и как выдающийся музыкальный просветитель, горячий пропагандист лучших образцов классической музыки. Под его управлением в Бразилии впервые прозвучали «Месса» си минор Баха и «Торжественная месса» Бетховена.

Деятельность Вилла-Лобоса получила широчайшее признание и за границей. Он состоял почетным членом «Академии искусств» в Буэнос-Айресе, «Академии Санта Чечилия» в Риме, «Академии искусств и литературы» в Нью-Йорке, «Французской академии», «Международного музыкального фестиваля» в Зальцбурге, почетным профессором Парижской консерватории, делегатом национального комитета ЮНЕСКО, Командором ордена «Почетного легиона Франции» и т. д.

Вилла-Лобос написал поистине фантастическое количество музыкальных произведений — около двух тысяч. Среди них 12 симфоний, более десяти симфонических поэм, несколько опер, балетов, ораторий, большое число концертов для различных музыкальных инструментов — фортепиано, виолончели, гитары, арфы — с оркестром, множество инструментальных пьес, произведения для камерных ансамблей, хоры, многочисленные песни.

Музыка Вилла-Лобоса глубоко национальна. Выдающийся фольклорист, он широко использовал и талантливо преломлял в своем творчестве народные мелодии, интонации и ритмы — португальские, итальянские, испанские, негритянские, индейские, старинные креольские и т. д. — словом, богатый фольклор всех тех народов и этнических групп, которые населяют Бразилию. Но не механическое перенесение в свою музыку элементов народного творчества и не виртуозное техническое «жонглирование» ими снискало творчеству Вилла-Лобоса столь огромную любовь и признание. Его музыка глубоко национальна по своему содержанию, по своей сущности. Никогда Вилла-Лобос не был «кабинетным» ученым. Он много путешествовал по стране, жил одной жизнью с простым народом. Музыка Вилла-Лобоса — это прежде всего музыкальная летопись современной ему Бразилии, это сами бразильцы, их национальный характер и темперамент.

Пожалуй, наиболее ярким подтверждением этого в творчестве Вилла-Лобоса являются его «Шорос». Шорос — так в бразильских городах называют маленькие инструментальные ансамбли бродячих музыкантов, исполняющие популярные танцы, песни, развлекающие улицу. Сам композитор в юности участвовал в подобных ансамблях. «Шорос» Вилла-Лобоса по существу является новым оригинальным, чисто бразильским жанром в музыке. Композитор написал 16 «Шорос». Это пьесы разные по величине, — длящиеся от нескольких минут до часа, — написанные для различных составов — от соло (виолончель, фортепиано) до полного состава симфонического оркестра, нередко с добавлением некоторых народных инструментов. В «Шорос» Вилла-Лобоса нашли отражение характерные особенности бразильской народной музыки в интонационно-ритмической и жанровой сферах. Но, главное, они повествуют о жизни, мечтах и стремлениях простых людей и поэтому близки, любимы и понятны каждому. Как и у всякого значительного национального художника, народное творчество послужило Вилла-Лобосу источником для создания высокопрофессиональных произведений искусства. «Шорос» создавались композитором в период с 1921 по 1929 годы. Большую часть этих лет он провел в Европе. И здесь бросается в глаза следующее обстоятельство: находясь вдали от ро-

дины, он особенно близок был к ней в своих помыслах и создал самые «бразильские» свои сочинения. Несомненно, «Шорос» являются результатом и итогом первых фольклорных экспедиций Вилла-Лобоса, предпринятых им в 1905—1906 и 1910—1912 годах в различные районы Бразилии, а также результатом «опыта жизни» безвестного бродячего музыканта, страстно влюбленного в искусство, той жизни, которую сполна изведал молодой Вилла-Лобос.

Среди других наиболее популярных произведений Вилла-Лобоса выделяется цикл из девяти «Бразильских бахиан». И. С. Бах был одним из любимейших композиторов Вилла-Лобоса, перед гением которого он преклонялся. «Бразильские бахианы» являются весьма своеобразными сочинениями, по существу, — это синтез классического и народного творчества. «Бахианы» написаны для различных инструментальных составов или оркестра, иногда с голосом. Каждая из них представляет собой сюиту, части которой носят традиционные названия инструментальных сюит баховских времен: прелюдия, ария, токката, фуга и т. п. Но «Бразильские бахианы» вовсе не стилизация музыки Баха. Вилла-Лобос использует в этих сочинениях лишь общие принципы баховской полифонии — самостоятельность движения каждого из голосов, контрастность тематического материала, богатство полифонической ткани. Весьма характерно, что при этом классические традиционные формы Вилла-Лобос наполняет национальным содержанием, трактует их по-бразильски. Подзаголовки к частям «Бахиан» и сама музыка — это традиционные бразильские народные жанры: модиньа — грустная песня, эмболада — шуточная песня, кантига — напев, дезафио — частушки. Есть и такие подзаголовки: «Песня сертана» (сертан — пустынные, засушливые районы Бразилии), «Песня родной земли», «Деревенская кадриль». Наконец, есть и музыкальные номера, словно рисующие природу, бытовые сцены: «Дятел», «Беседа», «Мечта» и т. п. Мелодическое богатство, блестящее мастерство и подлинный демократизм музыки «Бразильских бахиан» принесли им всемирную известность и большую популярность.

Вилла-Лобос написал огромное количество произведений для фортепиано в различных жанрах. Среди них «Шорос» № 5, известный под названием «Душа Бразилии», «Бразильская бахиана» № 4, множество концертных пьес, сюит, детских пьес. Музыка для детей, вообще, является одной из главных страниц творчества композитора. Ей он уделял много творческой энергии и внимания. В 1932 году правительство Бразилии поручило Вилла-Лобосу создать в стране единую систему музыкального образования, и композитор с энтузиазмом принялся за это грандиозное предприятие, прервав на 10 лет свои концертные выступления. К этому же периоду относится создание им капитального многотомного труда «Практическое руководство», которое по замыслу Вилла-Лобоса должно было служить фундаментом музыкального воспитания детей. В его основу был положен фольклорный материал разных народов страны. В одном из томов «Практического руководства» собраны 137 народных и детских песен для хора в сопровождении фортепиано и a capella. Композитор написал также 11 тетрадей «Практического руководства» для фортепиано. Каждая тетрадь состоит из небольших пьесок, основанных на подлинных народных мотивах. В «Практическом руководстве» собраны мелодии всех народов, населяющих Бразилию. Таким образом, это не только учебно-методическое пособие для детей, но и подлинная энциклопедия музыкального фольклора Бразилии.

* * *

В настоящий сборник включена 2-я тетрадь «Практического руководства» для фортепиано. В первых двух пьесах — «Игра» и «Топорик» — использованы бразильские детские песни, в третьей — испанская, четвертая — «Самба ле-ле» — популярный бразильский народный танец, в пятой — «Сеньора вдова» — использованы итальянские народные ритмы.

Среди фортепианных сочинений Вилла-Лобоса выделяются три сюиты «Мир ребенка» — «Куклы», «Зверьки», «Игры», — являющиеся одной из вершин фортепианного творчества композитора. Сюиты написаны необычайно ярко, образно, с огромной выдумкой и блестящим мастерством. Они явились результатом долгих наблюдений Вилла-Лобоса за детьми в часы их игр. Большинство пьес «Мира ребенка» написано в яркой виртуозной манере. В настоящий сборник вошли пьесы «Маленькая бразильянка» из сюиты «Куклы» и «Маленький бумажный таракан» из сюиты «Зверьки».

Вилла-Лобос глубоко чтил творчество великого польского композитора Ф. Шопена, внимательно изучал и восхищался его наследием. К торжествам по случаю 100-летия со дня смерти Шопена, организованным ЮНЕСКО в 1949 году, им был написан цикл из двух произведений — «Ноктюрн» и «Баллада» — под общим названием «Дань почтения Шопену». В настоящем сборнике печатается «Ноктюрн» из этого цикла.

Виртуозная пьеса «Кот и мышь», помещенная в заключение сборника, взята из цикла «Характерные фабулы». Все пьесы данного сборника в Советском Союзе публикуются впервые. Несмотря на отдельные трудности, встречающиеся в них, все они вполне могут быть использованы в репертуаре средних и старших классов детских музыкальных школ. Этому способствует с одной стороны яркость и доходчивость их музыкального языка и «пианистичность» фактуры, с другой стороны — возросшее за последние годы мастерство юных пианистов.

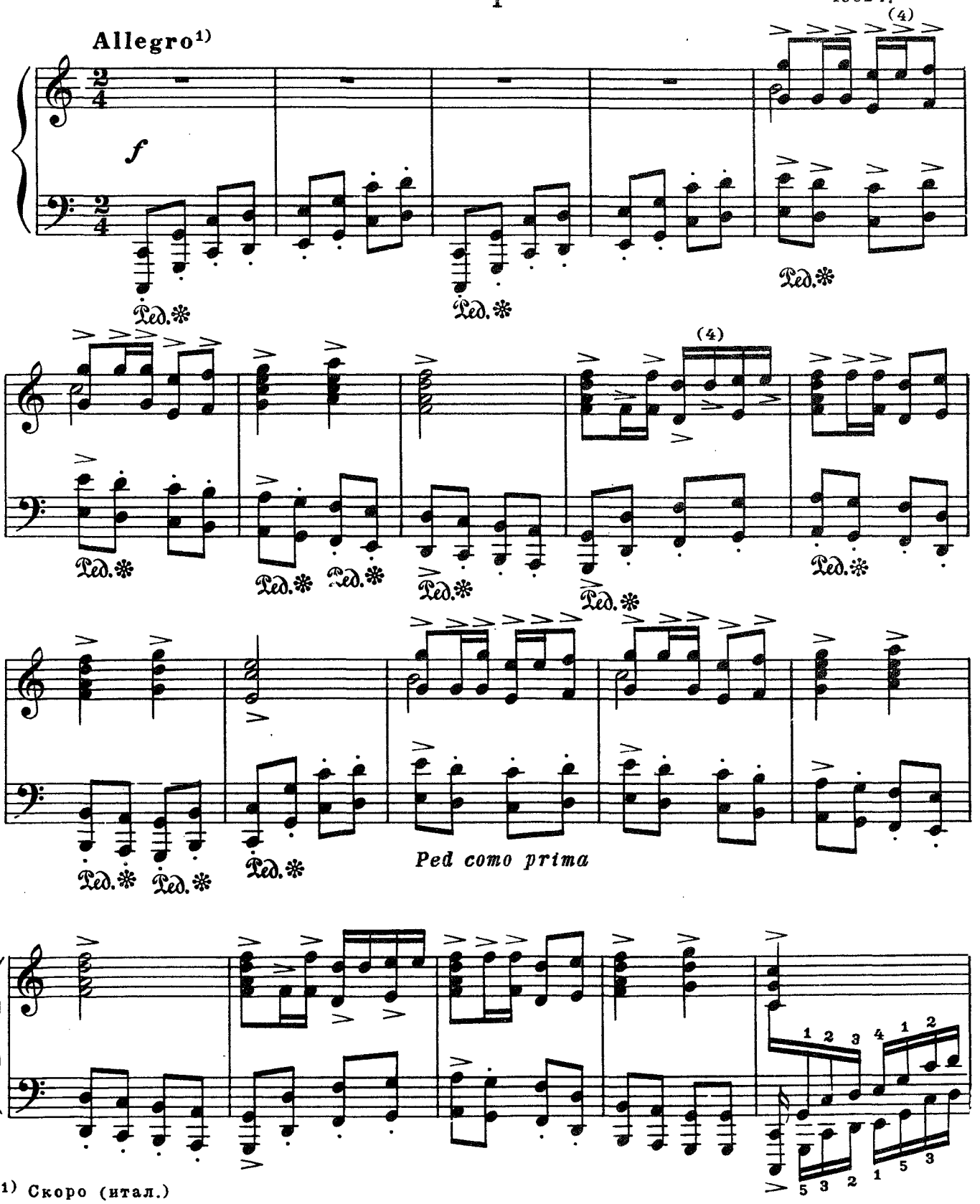
В. Малинников

ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО

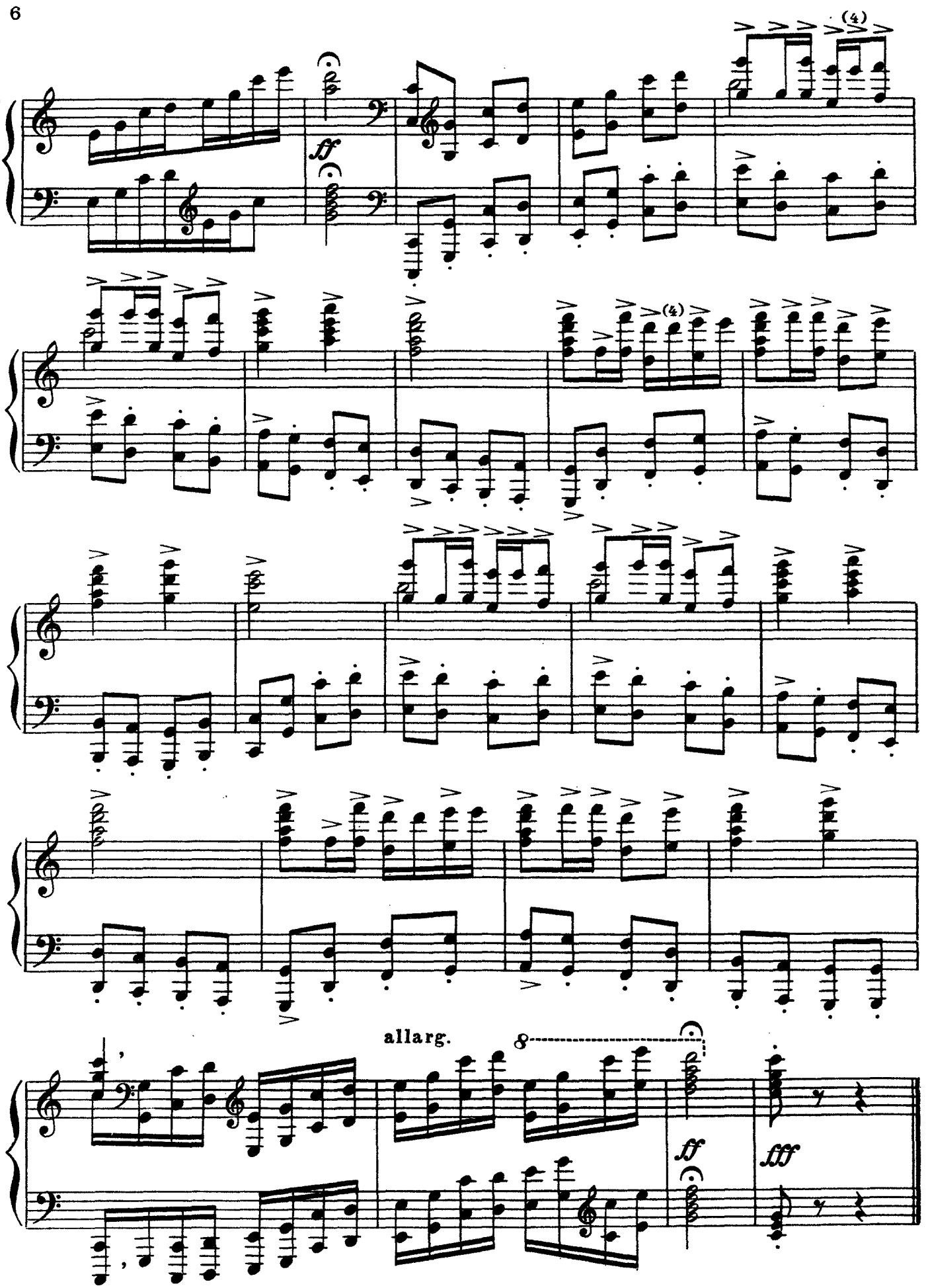
(2-я тетрадь)

1. Игра

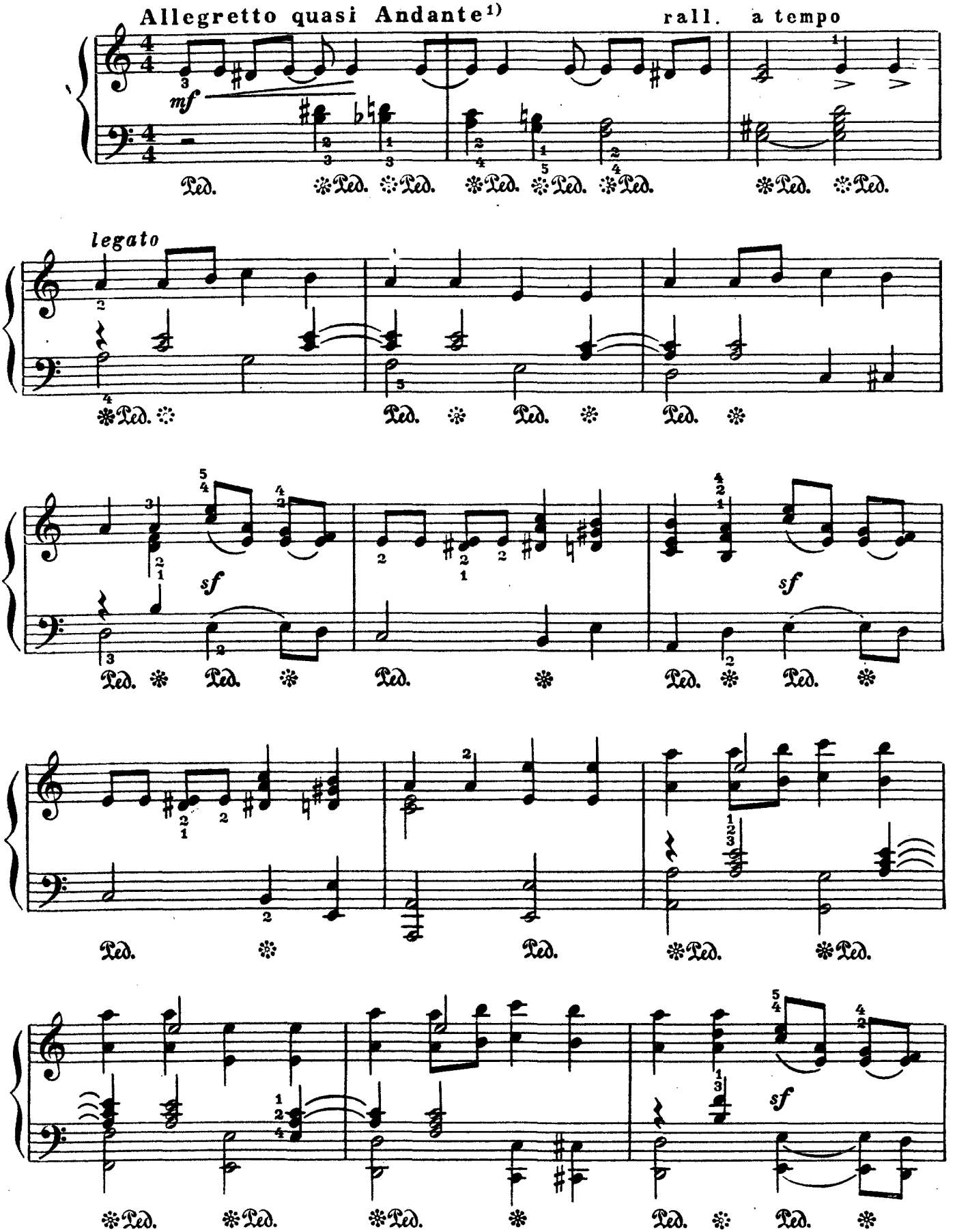
Э. ВИЛЛА-ЛОБОС
1932 г.



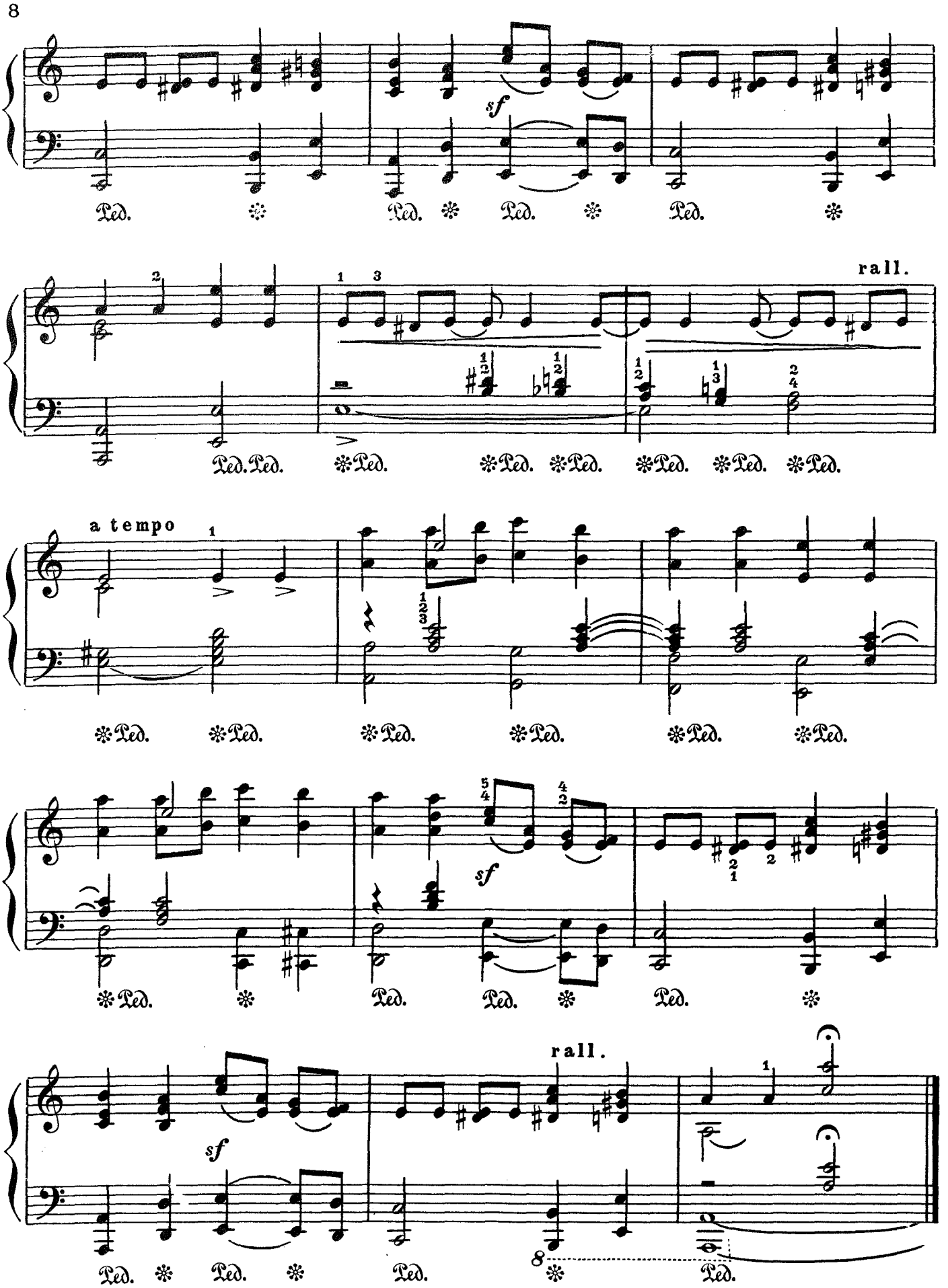
1) Скоро (итал.)


(4)
ff
(4)
allarg.
8
ff
fff

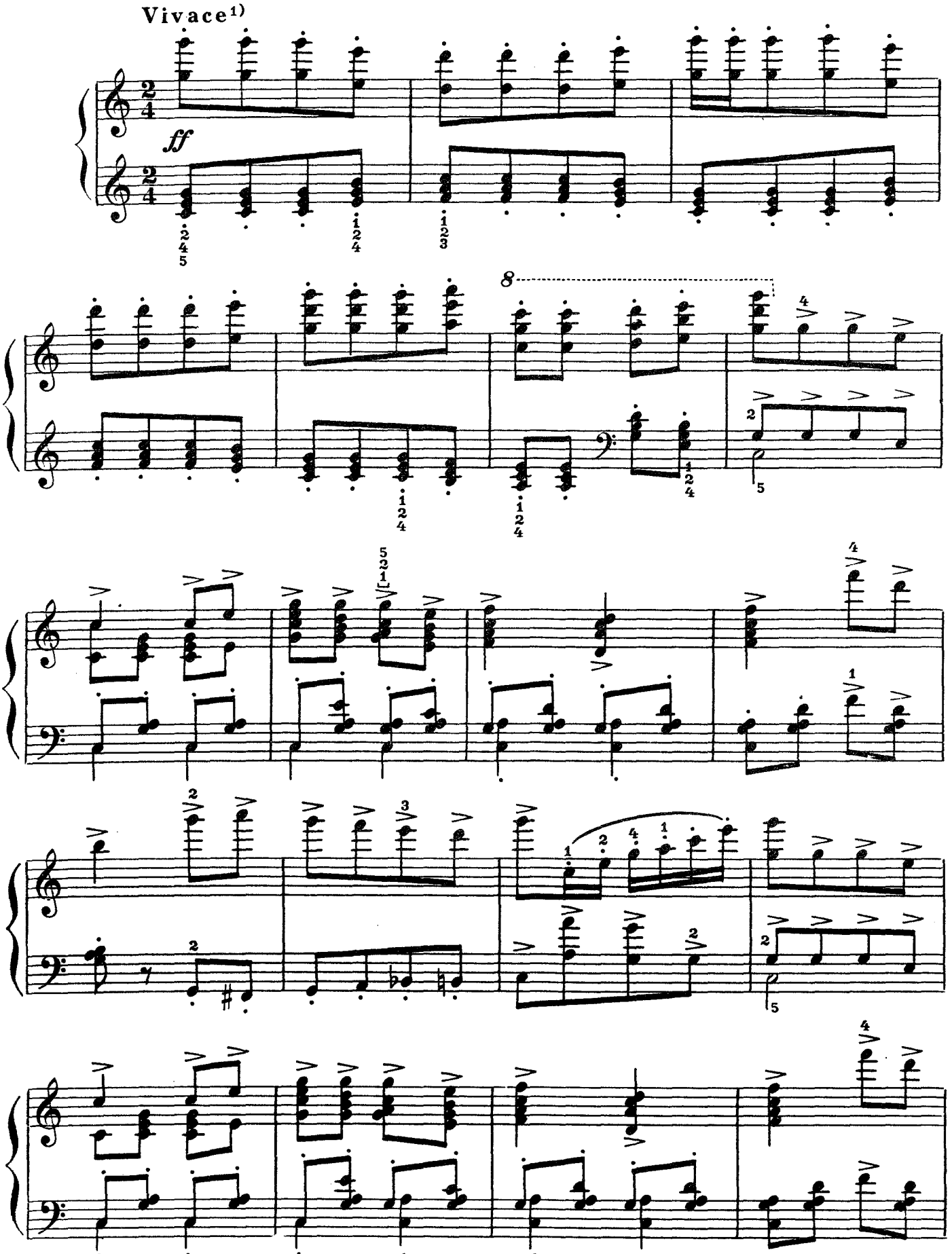
2. Топорик



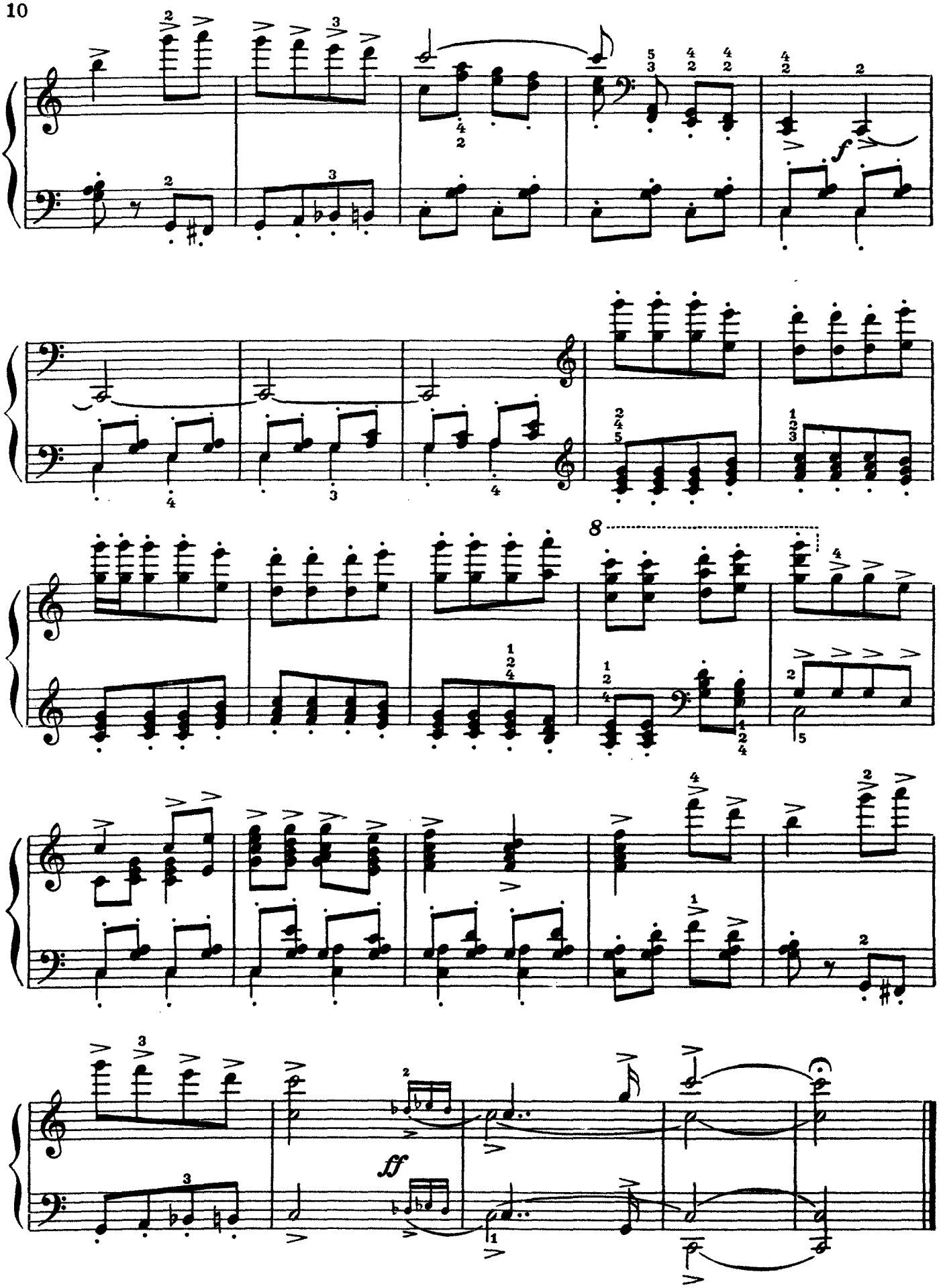
1) Подвижно, но не торопливо (итал.)


sf
rall.
a tempo
sf
rall.
sf

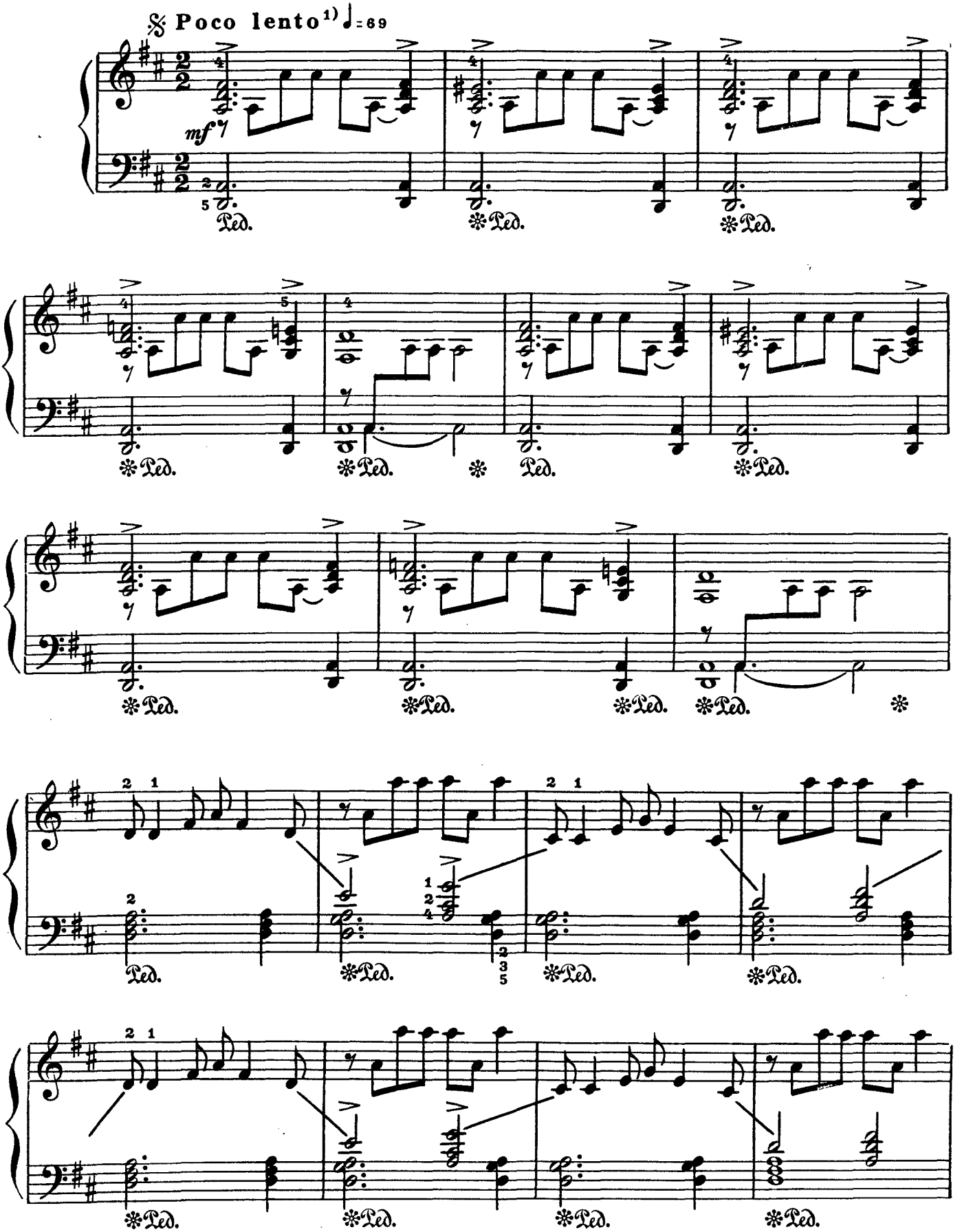
3. Испания



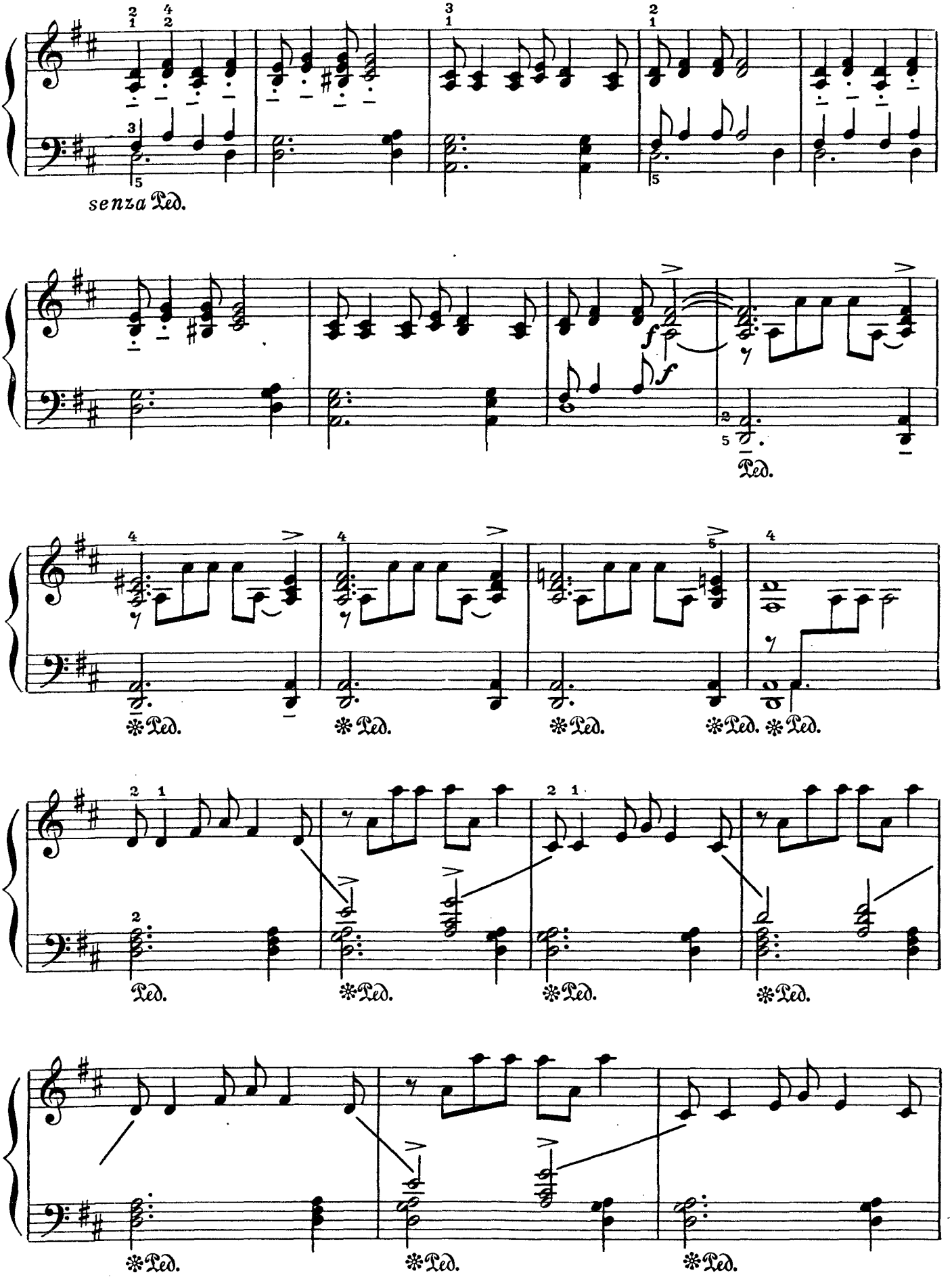
1) Живо (итал.)

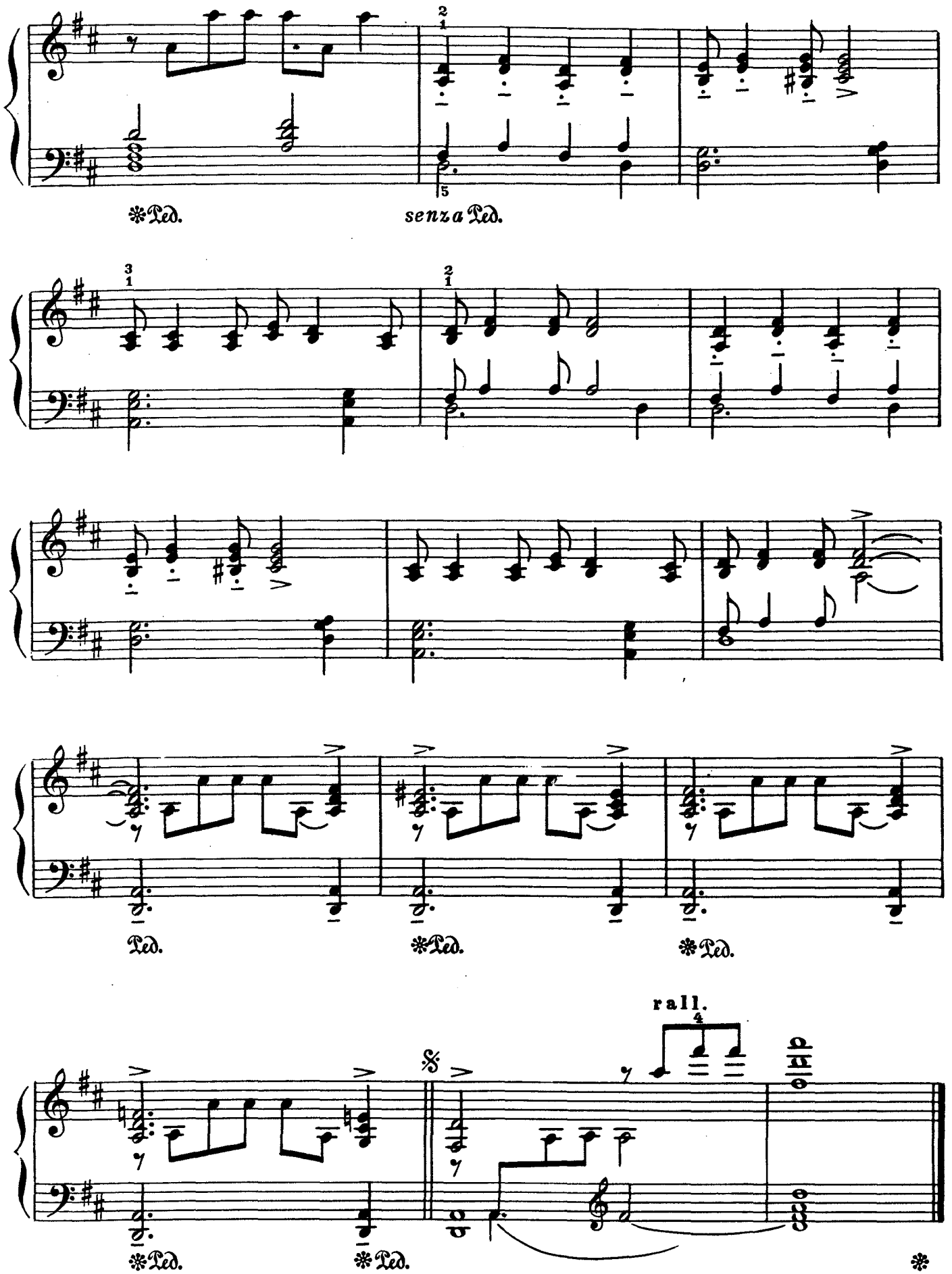

8
f
ff

4. Самба ле-ле

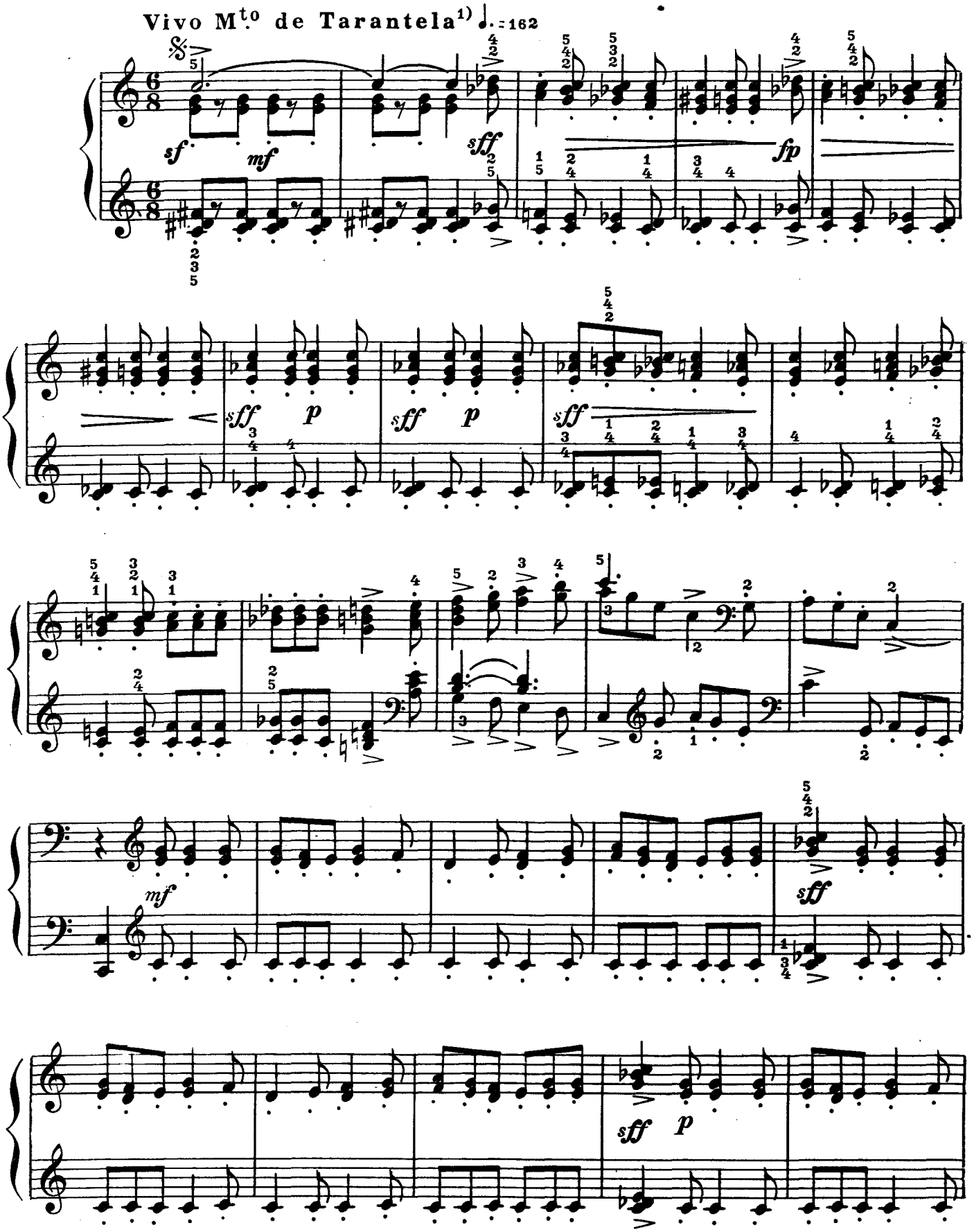


1) Довольно медленно (итал.)

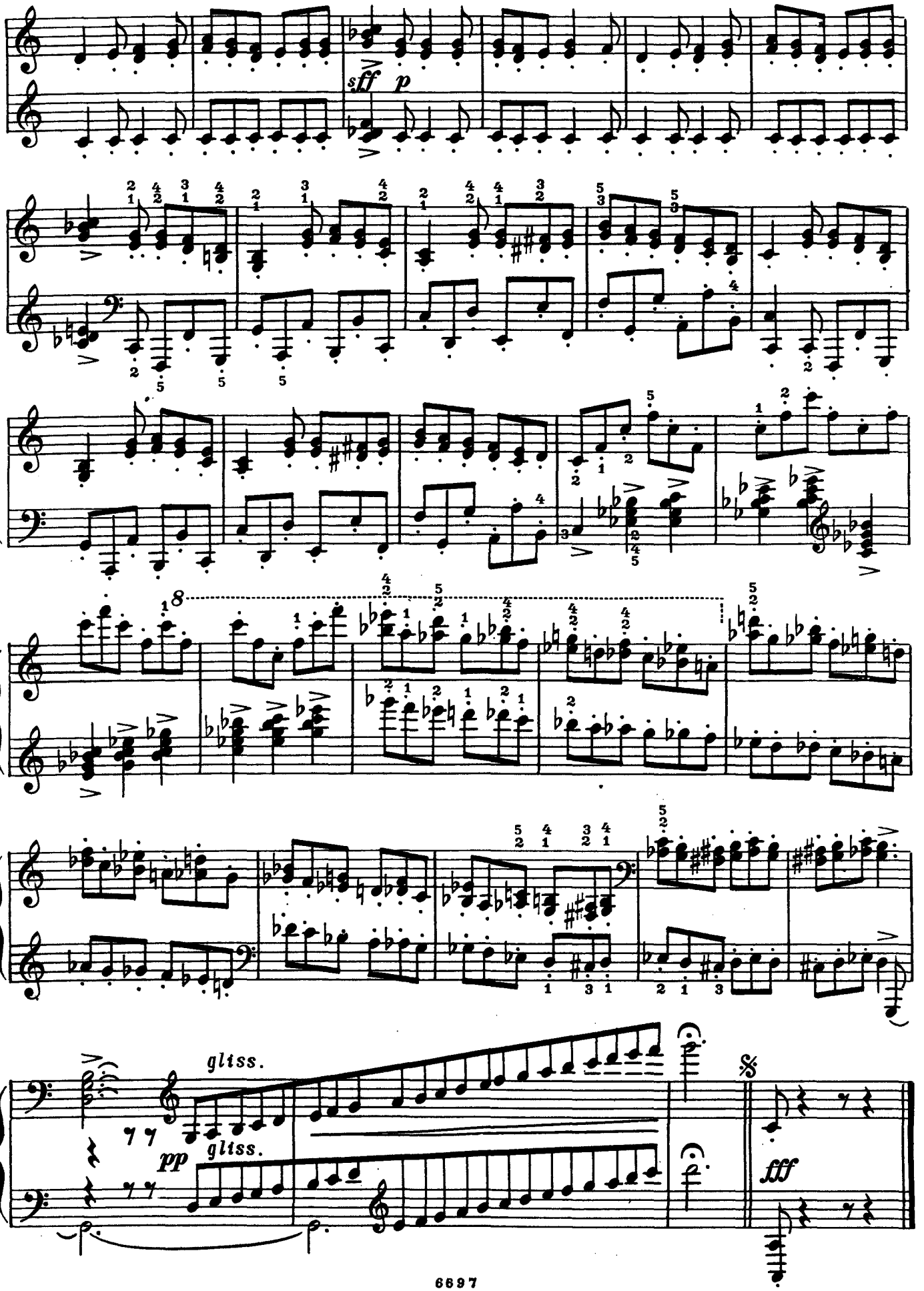

senza Ped.
f
f
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.
Ped.


*Ped.
senza Ped.
Ped.
*Ped.
*Ped.
rall.
Ped.
*Ped.
*

5. Сеньора вдова



1) Живо (итал.) В темпе тарантеллы (порт.)


sff p
8
gliss.
pp
gliss.
fff

МАЛЕНЬКАЯ БРАЗИЛЬЯНКА

Глиняная кукла

Pouco moderado [1] (♩=58) 1918 г.

mf suavement lié [2]

Ped.

rall.

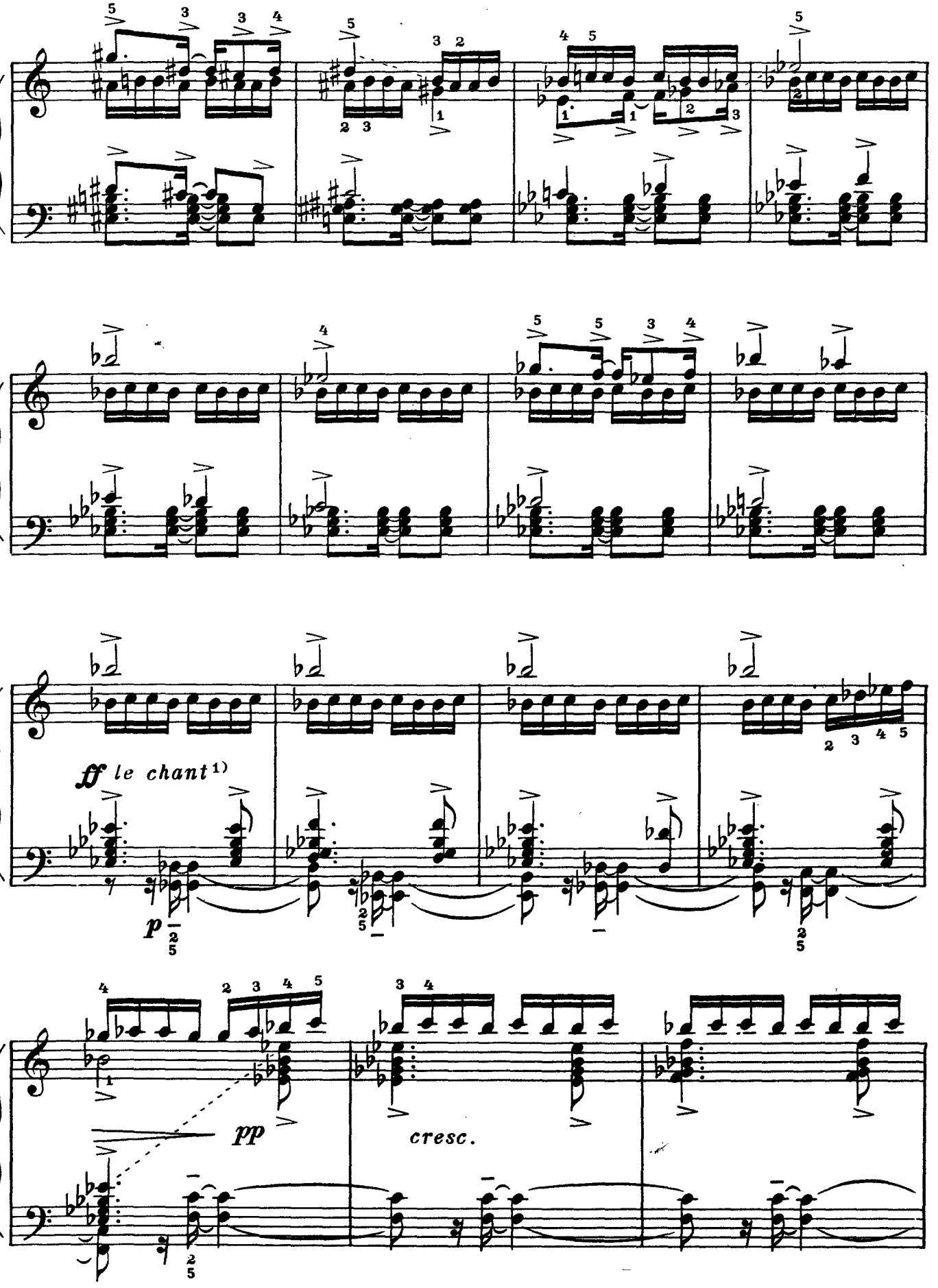
a tempo Très chanté [3]

amoureusement [4]

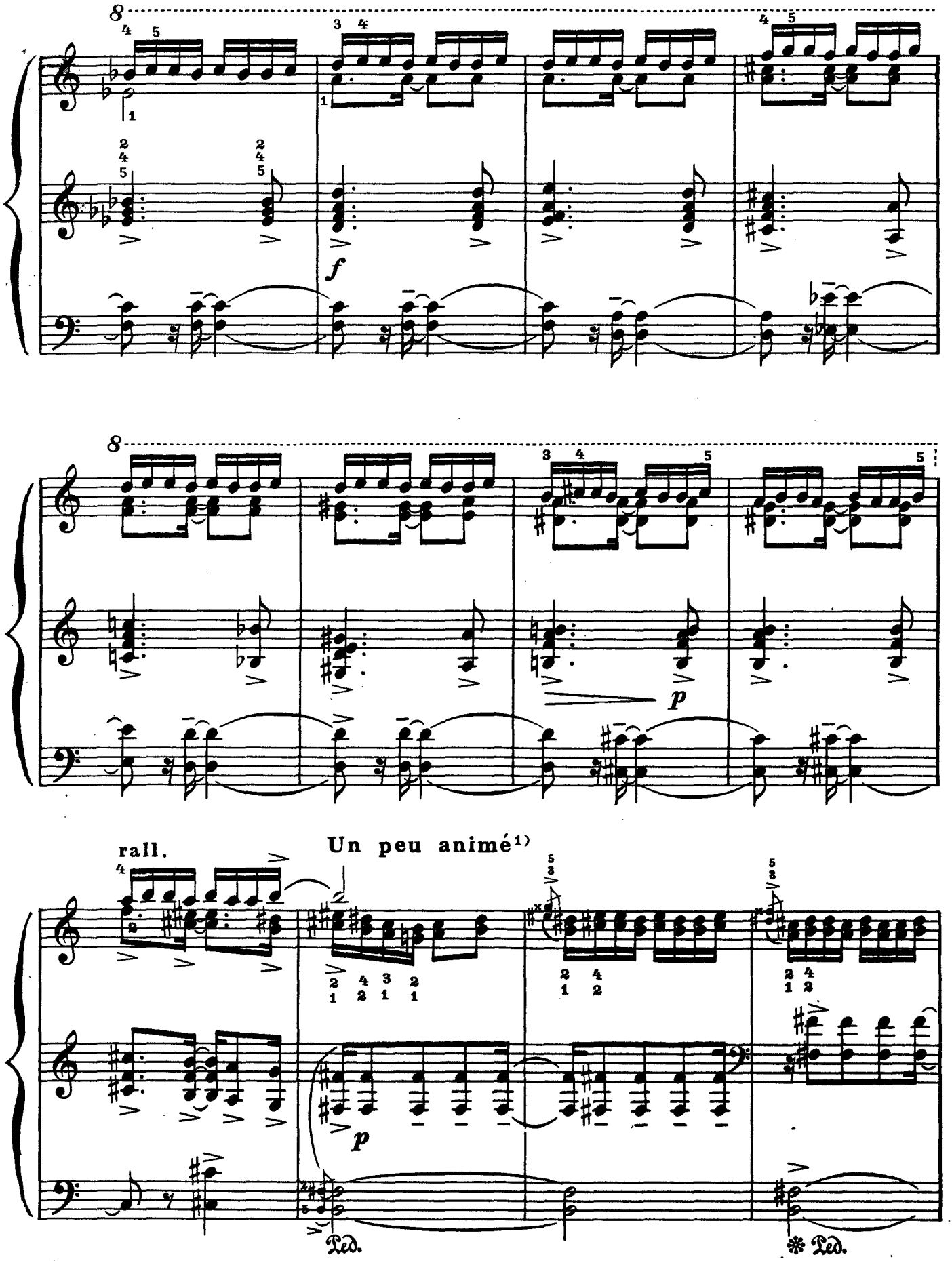
Ped. Ped. Ped.

Ped. simile

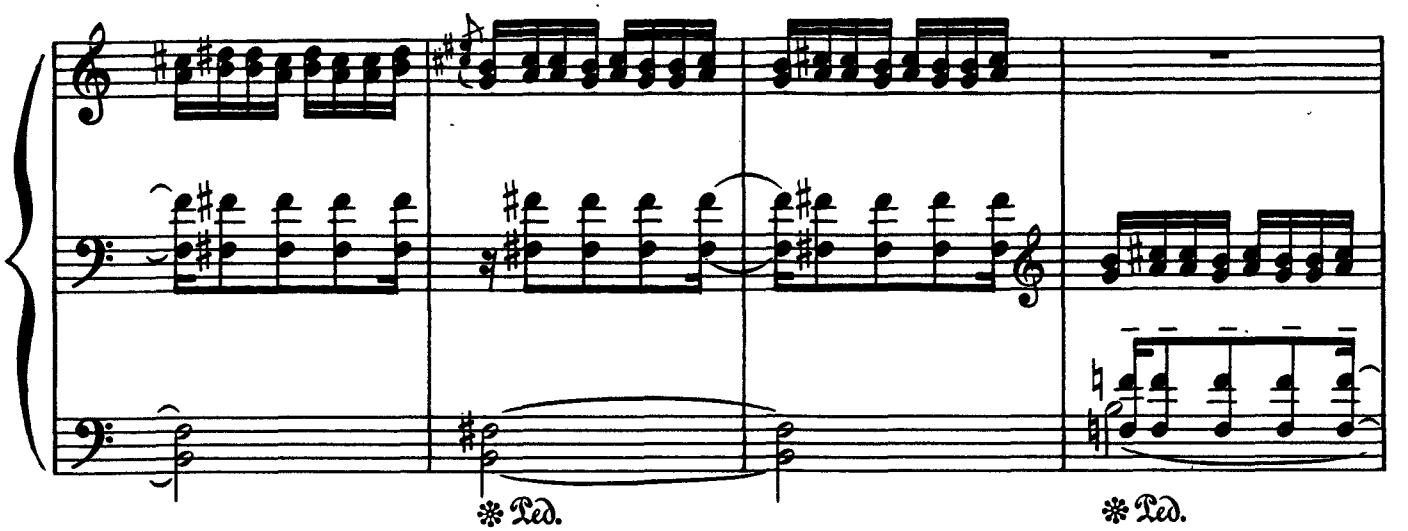
1) Довольно умеренно (порт.)
2) Связно, нежно (фр.)
3) Очень певуче (фр.)
4) Влюбленно (фр.)



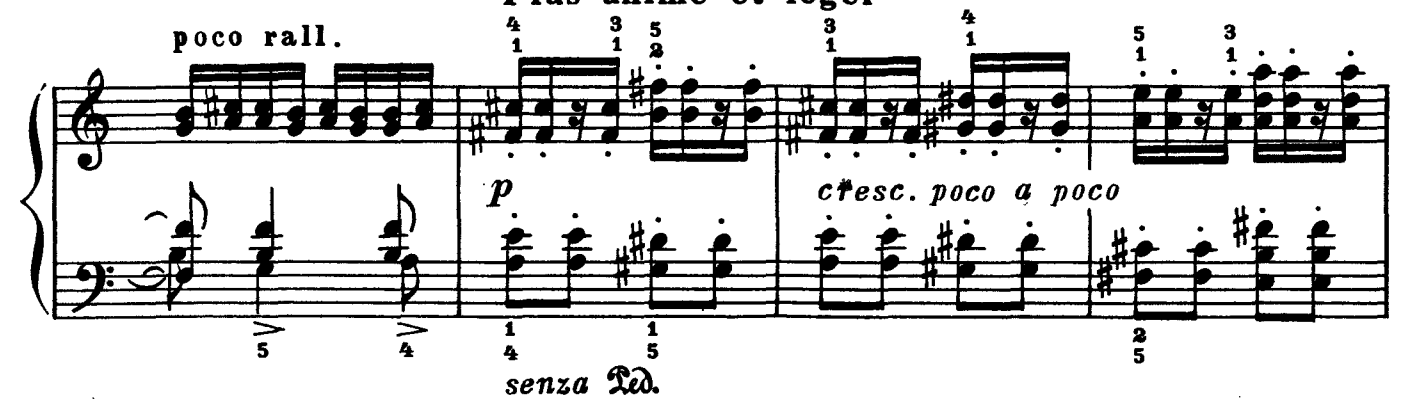
1) Певуче (фр.)

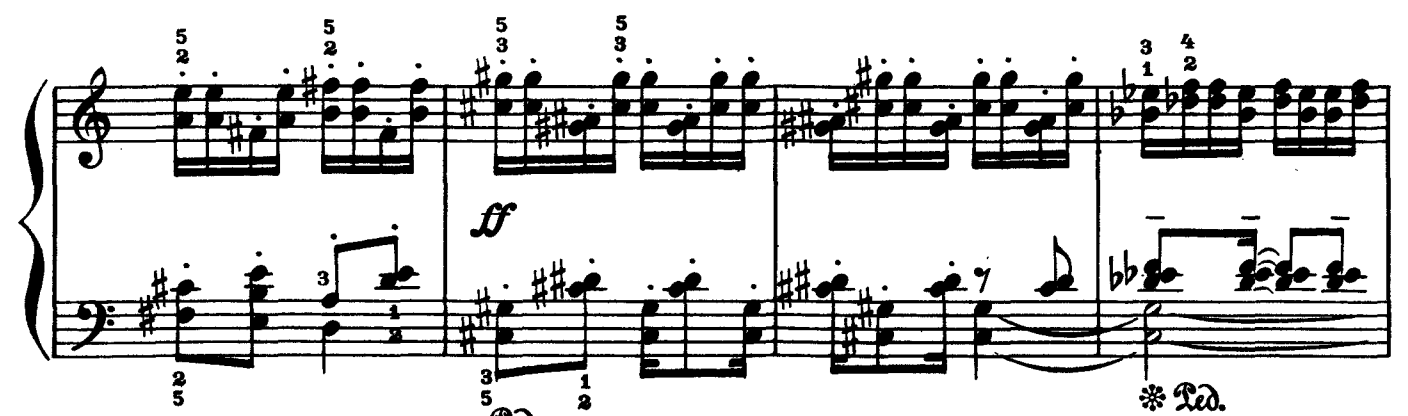


1) Немного оживленнее (фр.)



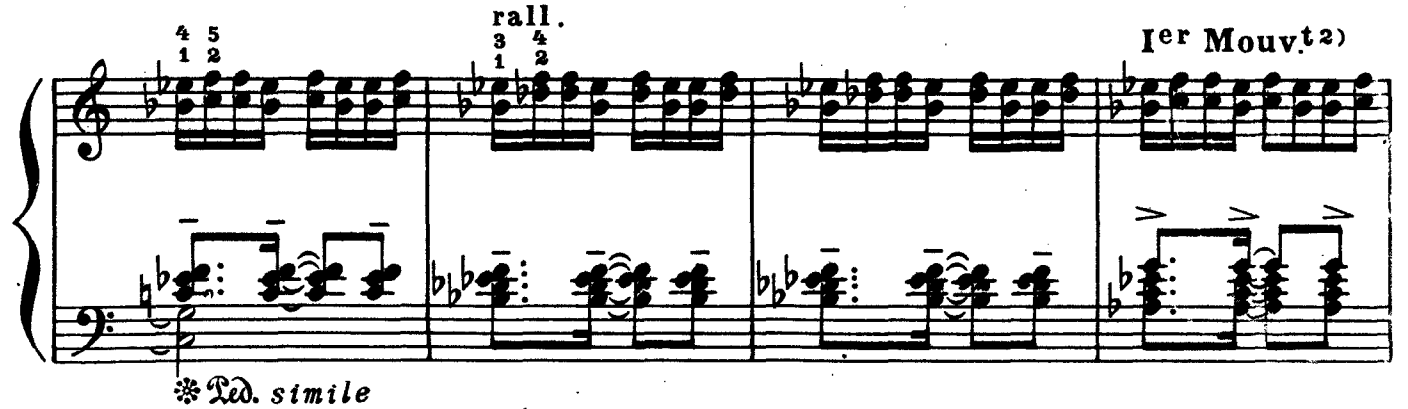
Plus animé et leger[1)]



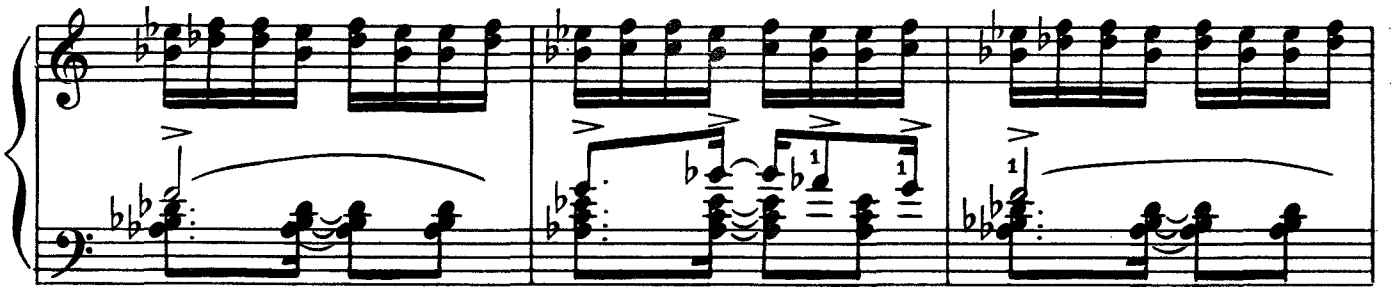


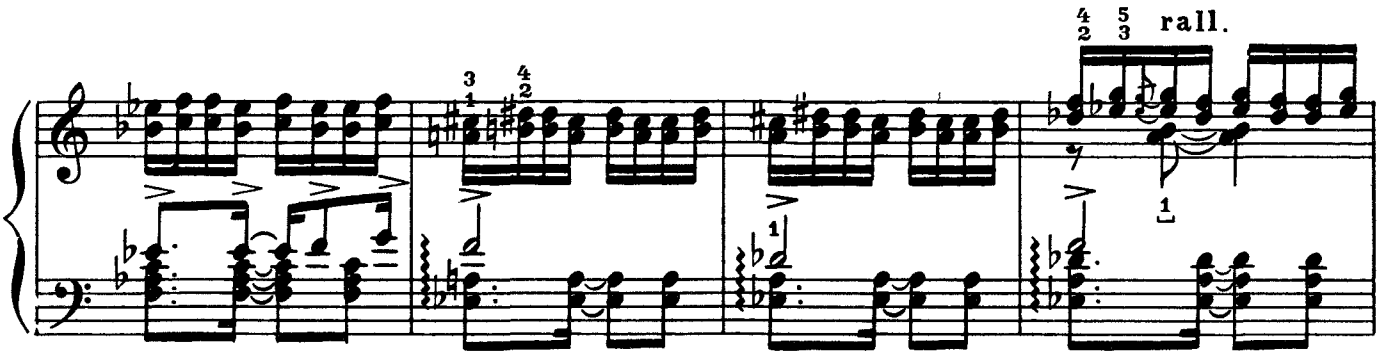
rall.

Ier Mouvt[2)]

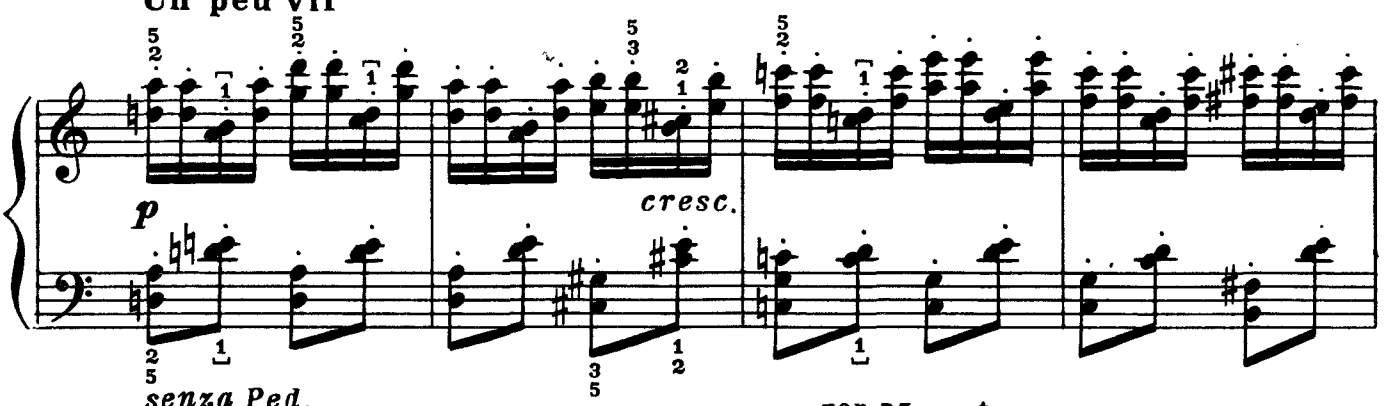


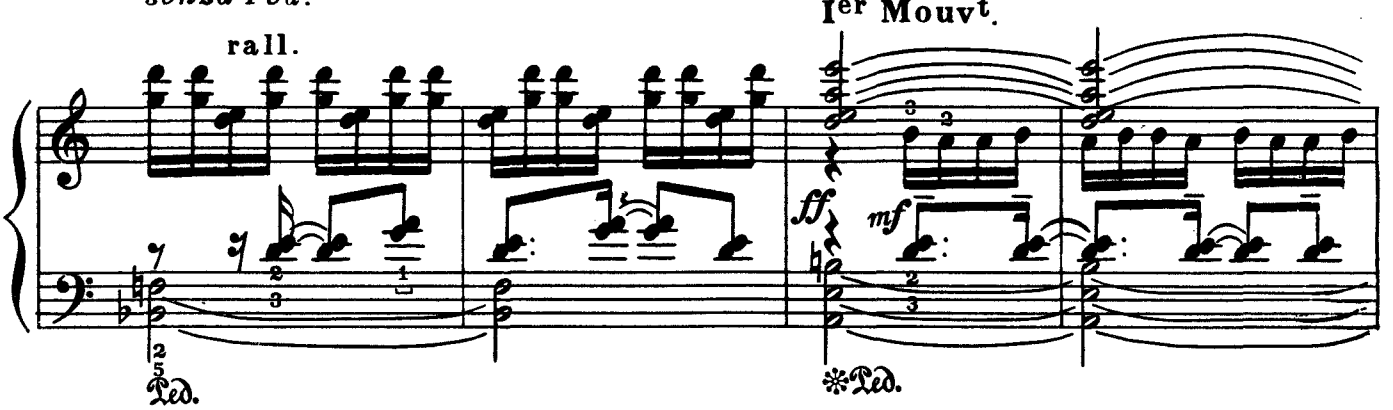
1) Более оживленно и легко (фр.)
2) В первоначальном темпе (фр.)

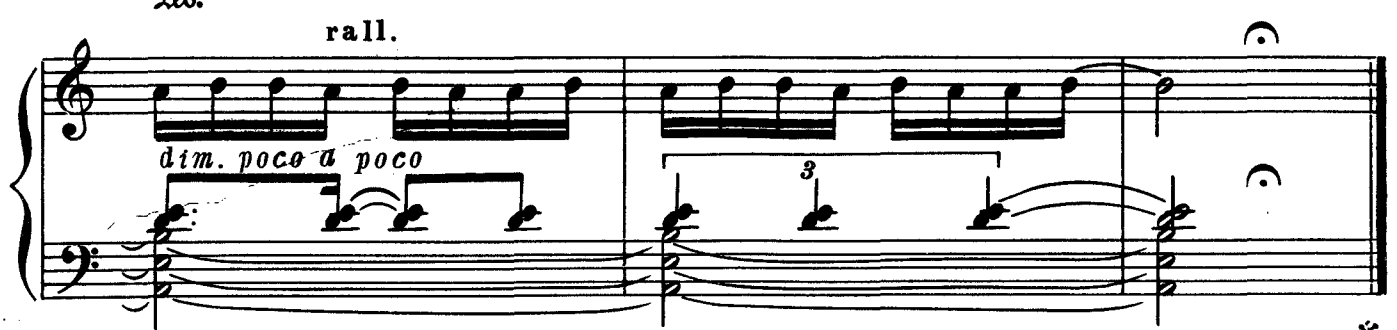




Un peu vif[1)]



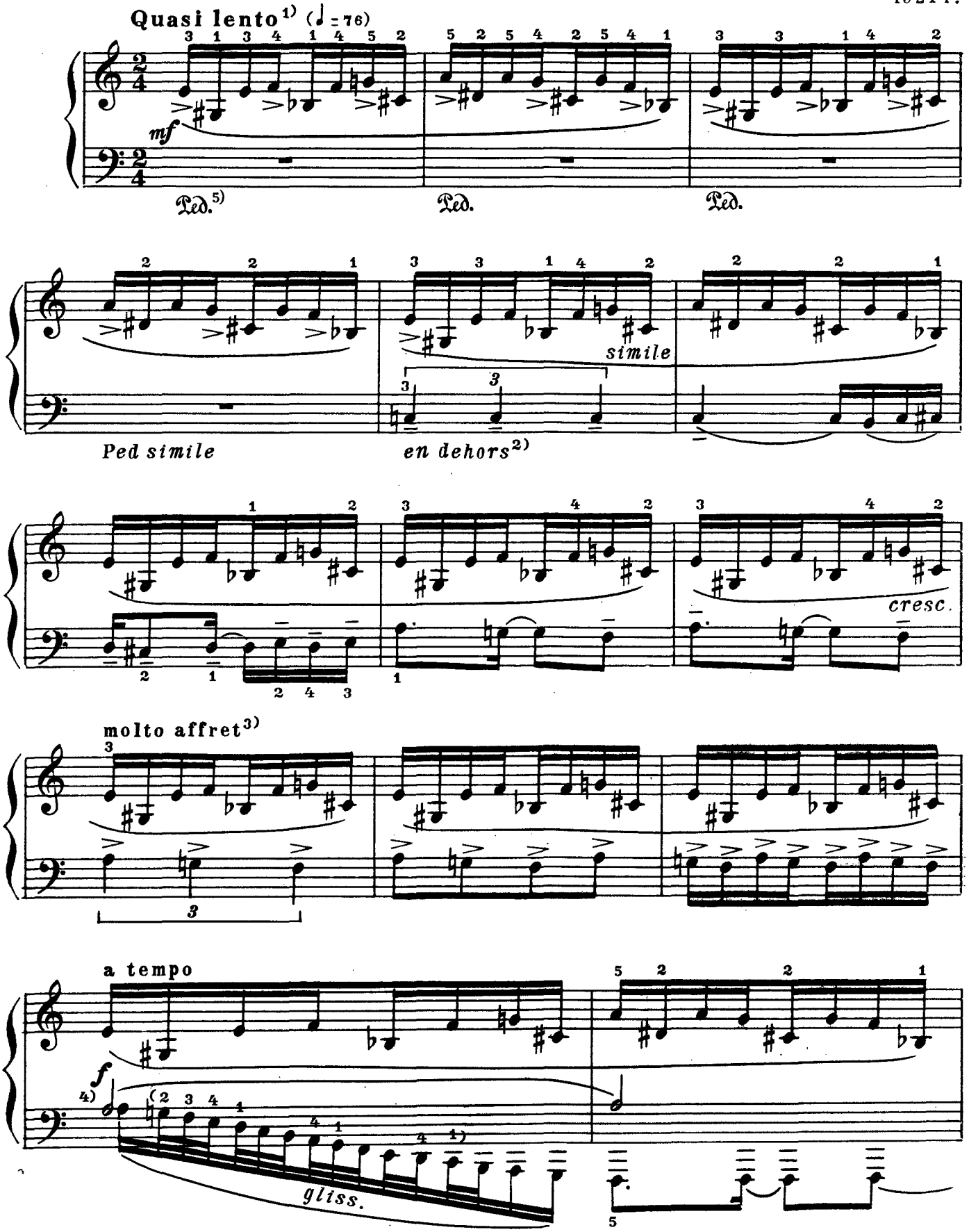




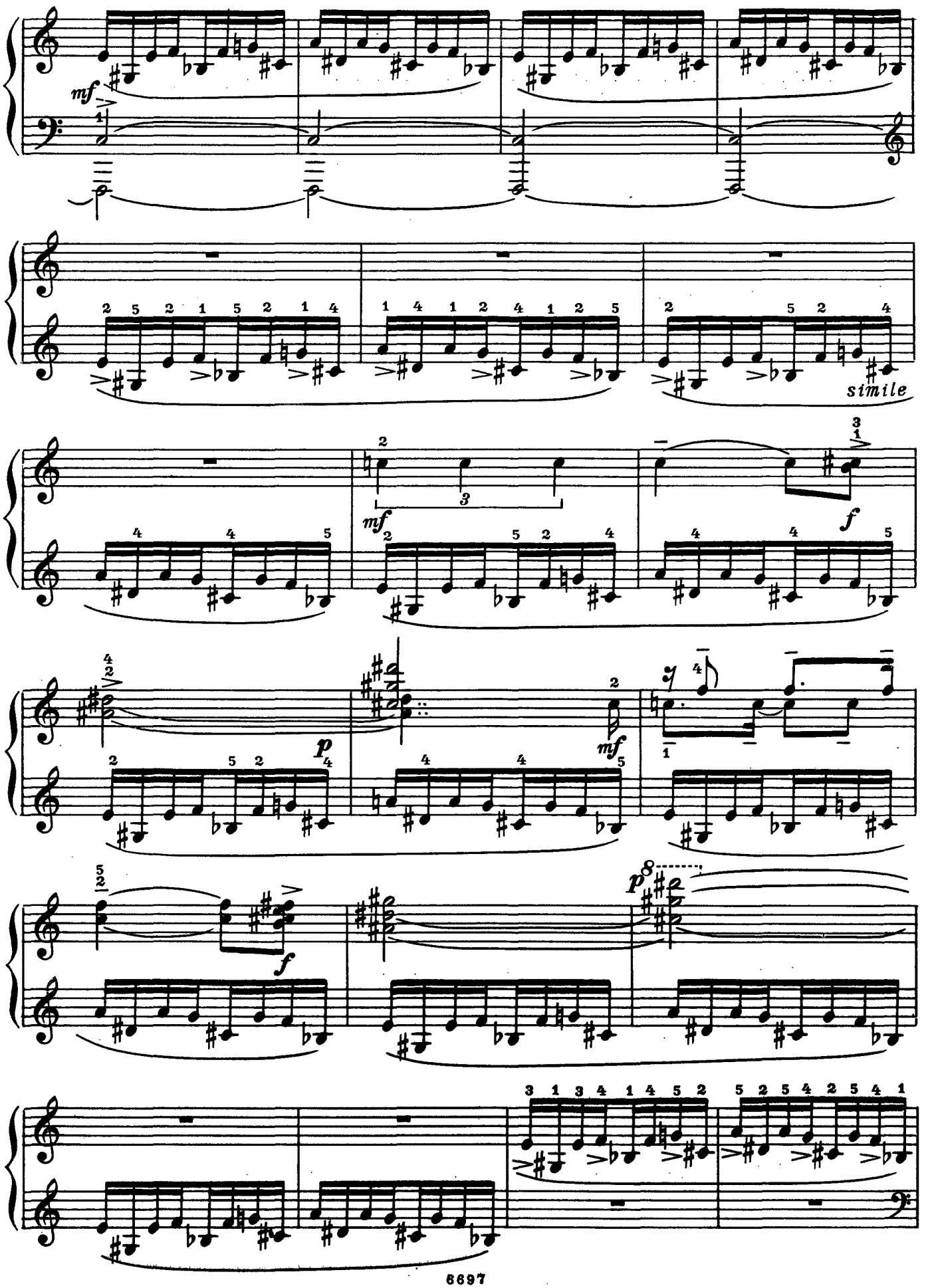
[1)] Немного живее (фр.)

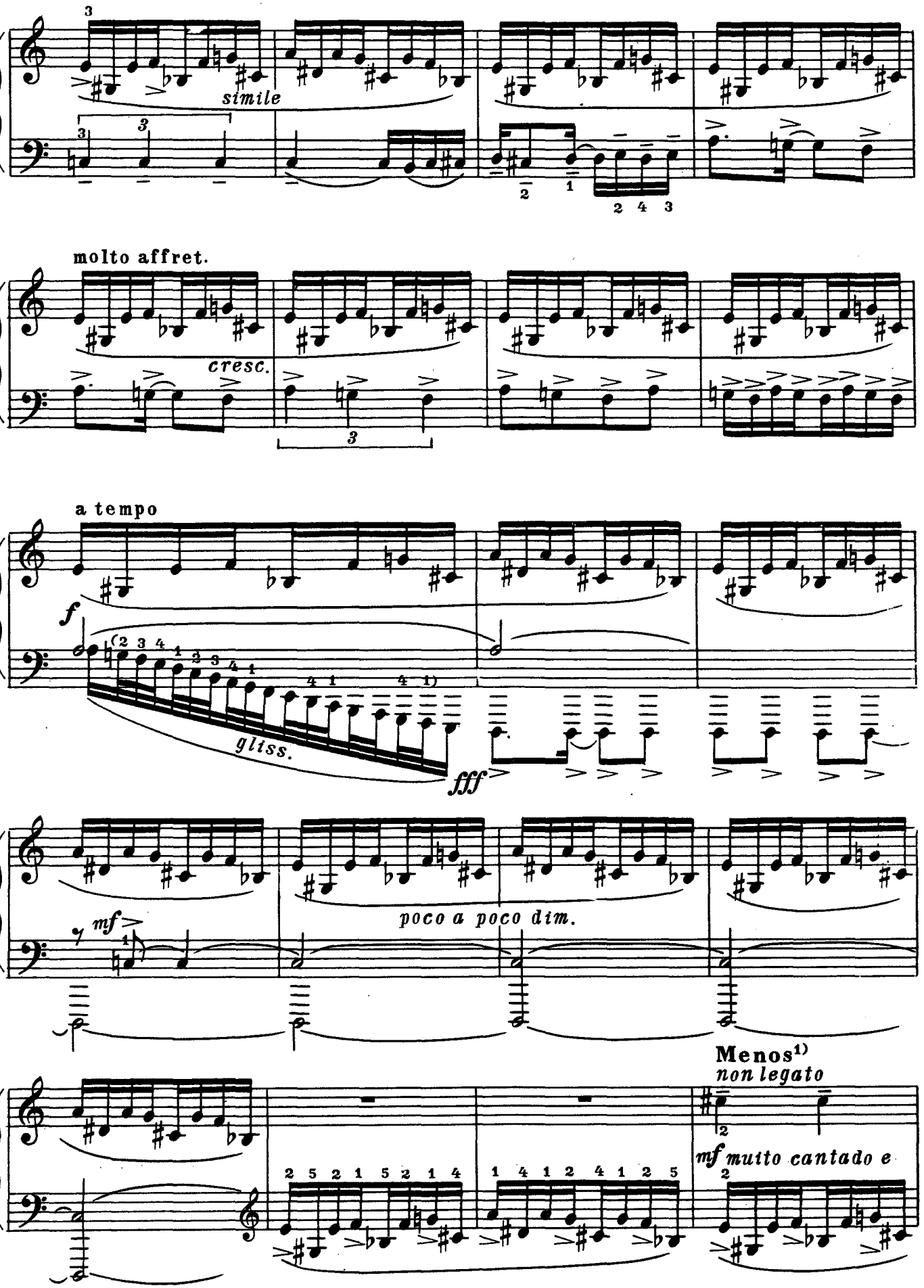
МАЛЕНЬКИЙ БУМАЖНЫЙ ТАРАКАН

1921 г.

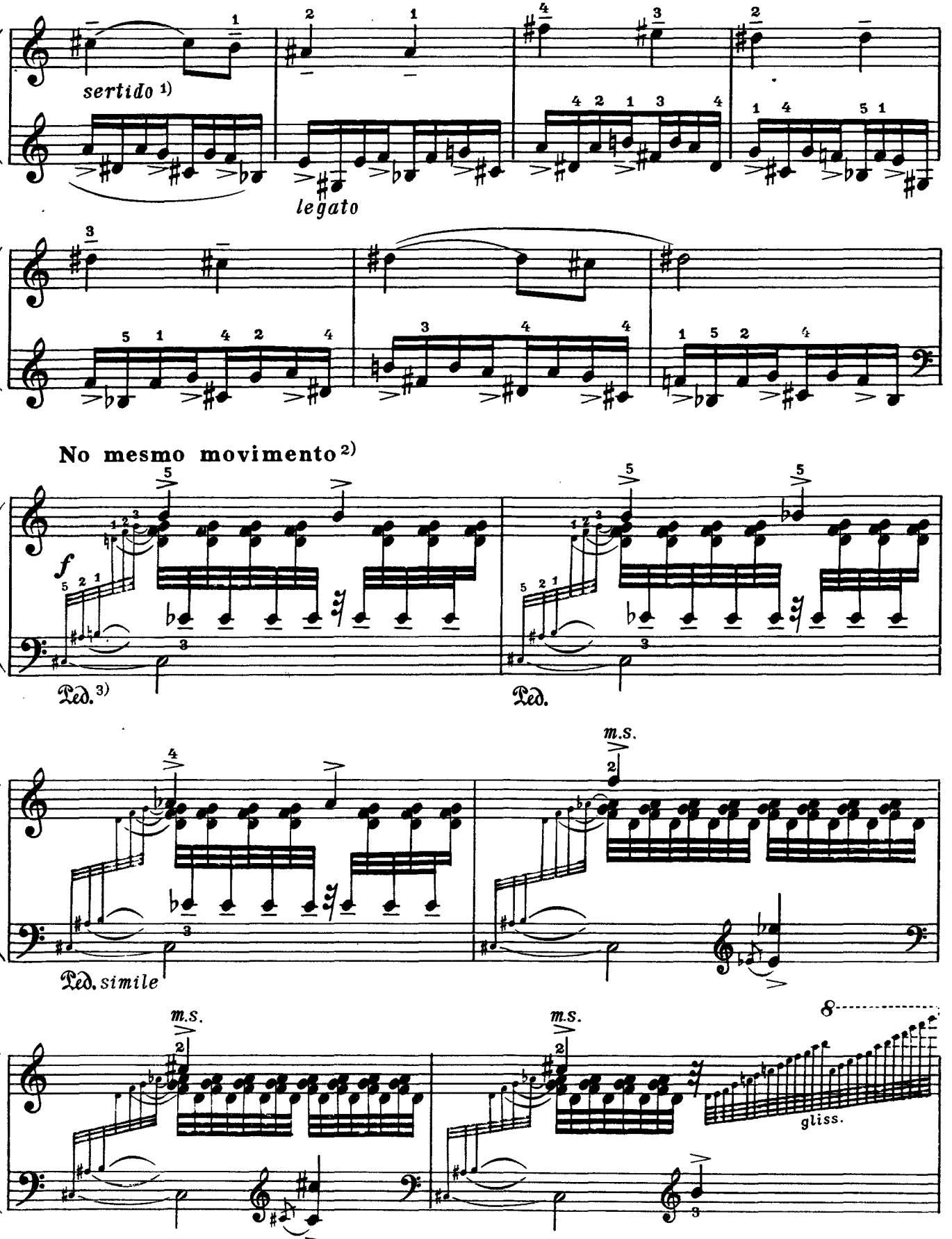


1) Довольно медленно (итал.)
2) Выделяя (фр.)
3) Очень торопливо (итал.)
4) Из-за относительно медленного темпа пьесы эта гамма может быть сыграна пальцами.
5) Здесь и всюду должна применяться полупедаль.

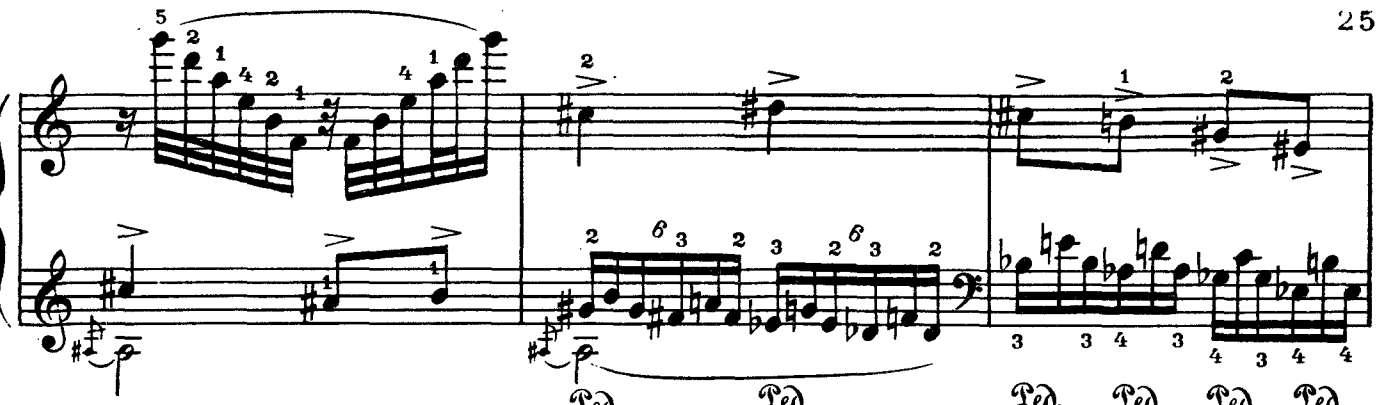

mf
simile
mf
f
p
mf
f
p

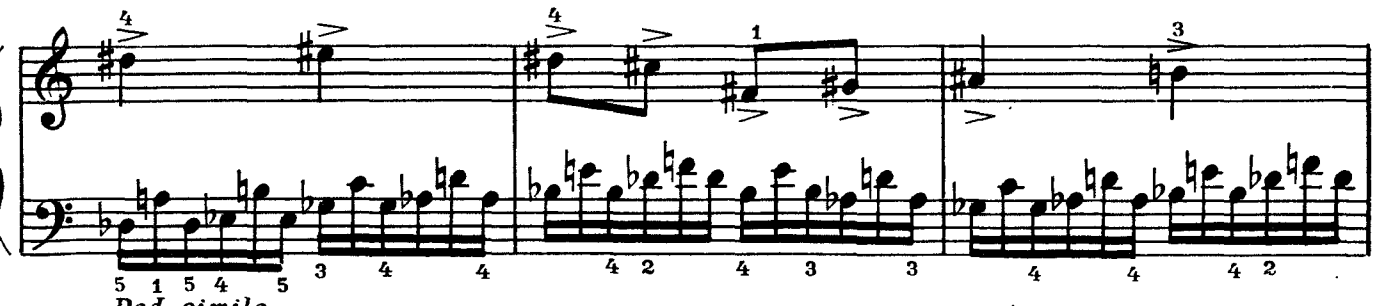


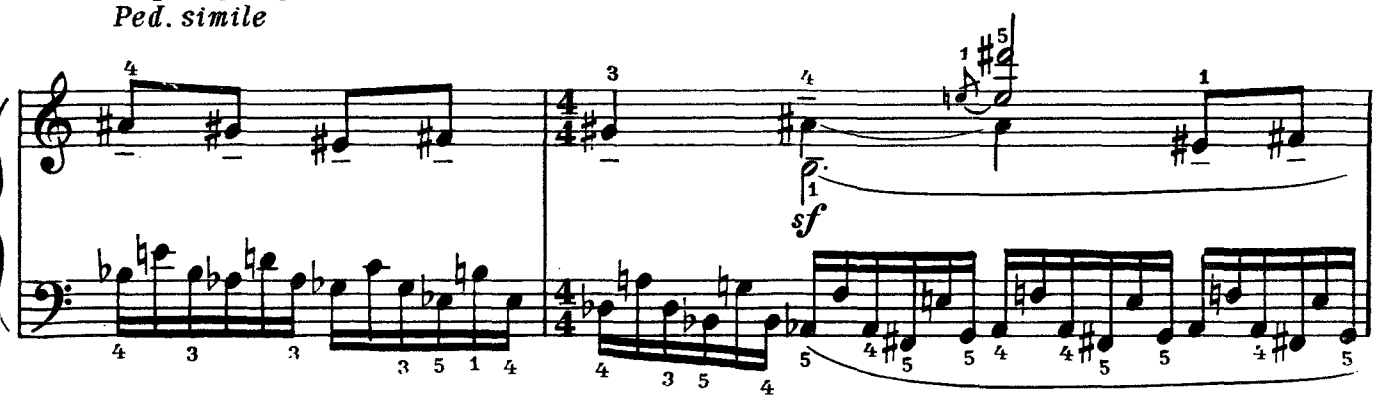
[1)] Медленнее (порт.)

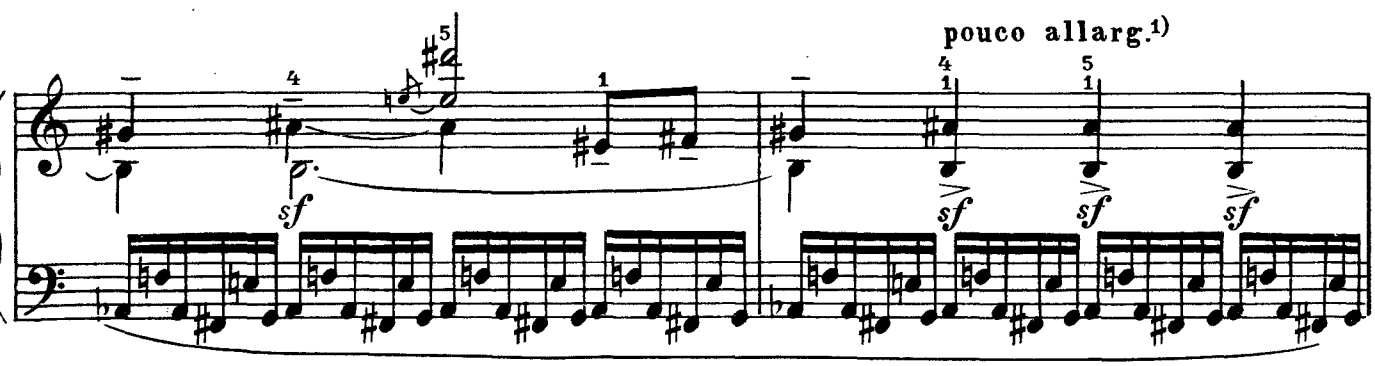


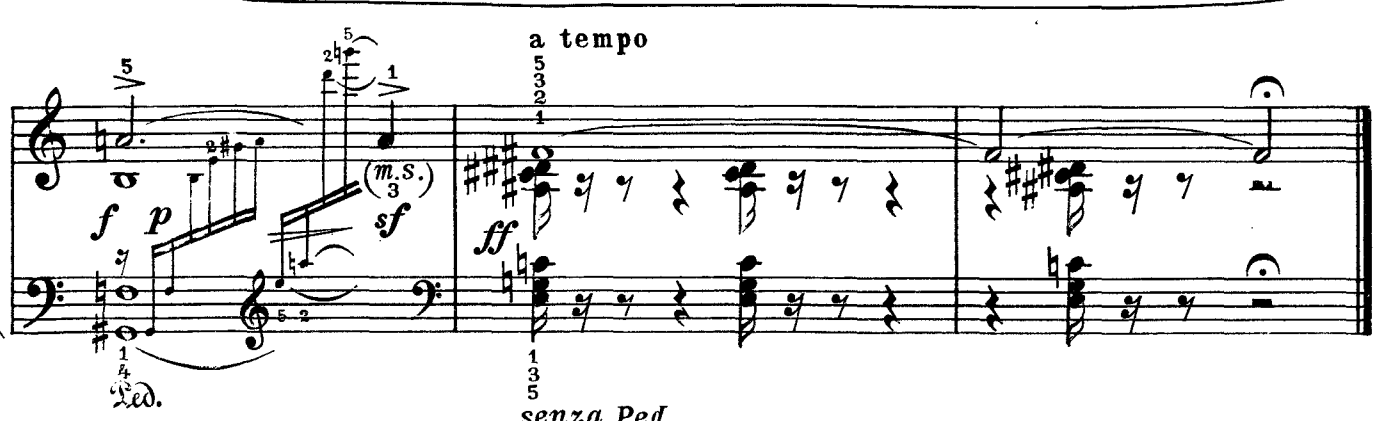
1) Очень певуче и отчетливо (порт.)
2) В том же темпе (порт.)
3) Всюду полупедаль









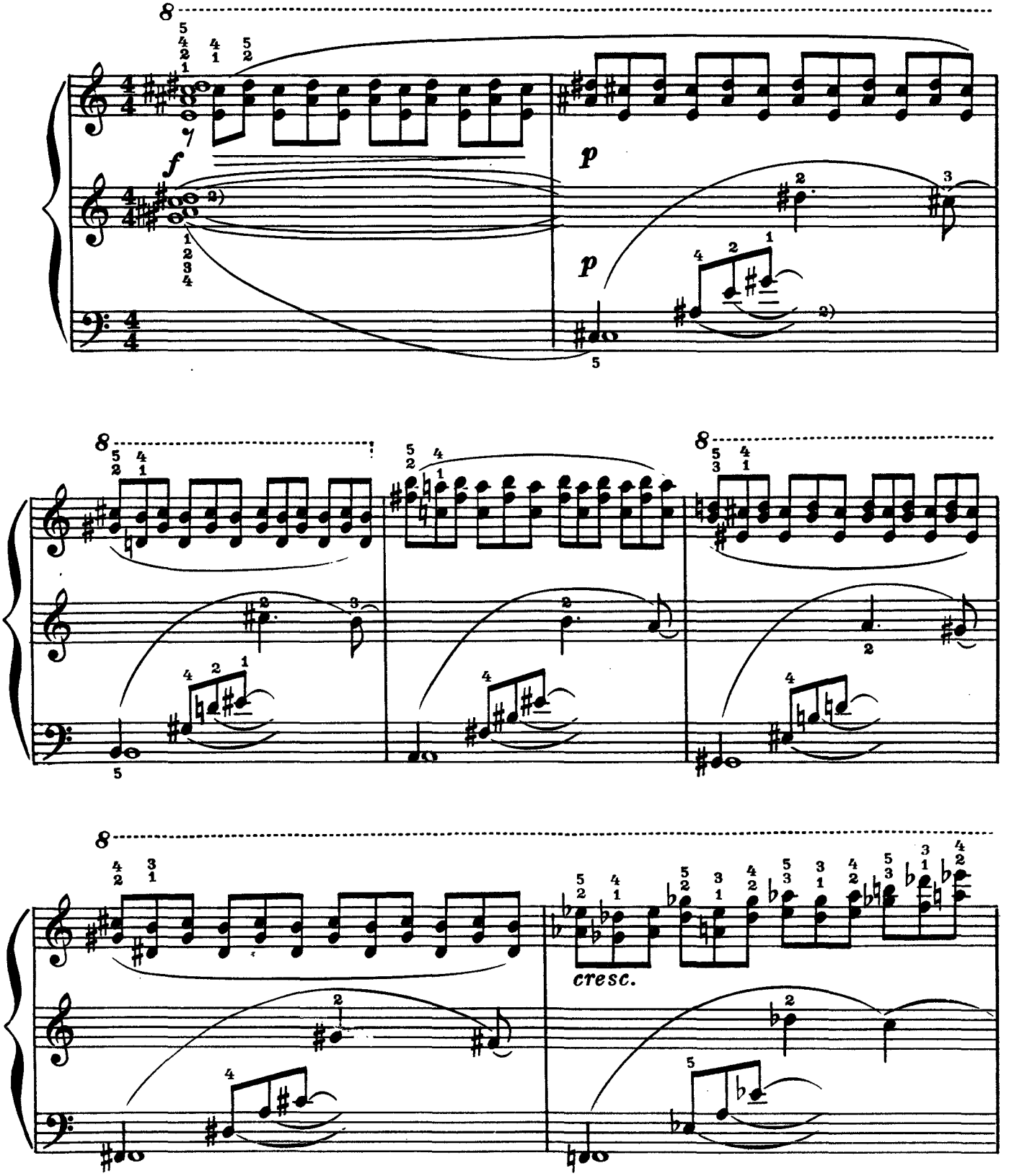


1) Немного расширяя (порт.)

НОКТЮРН

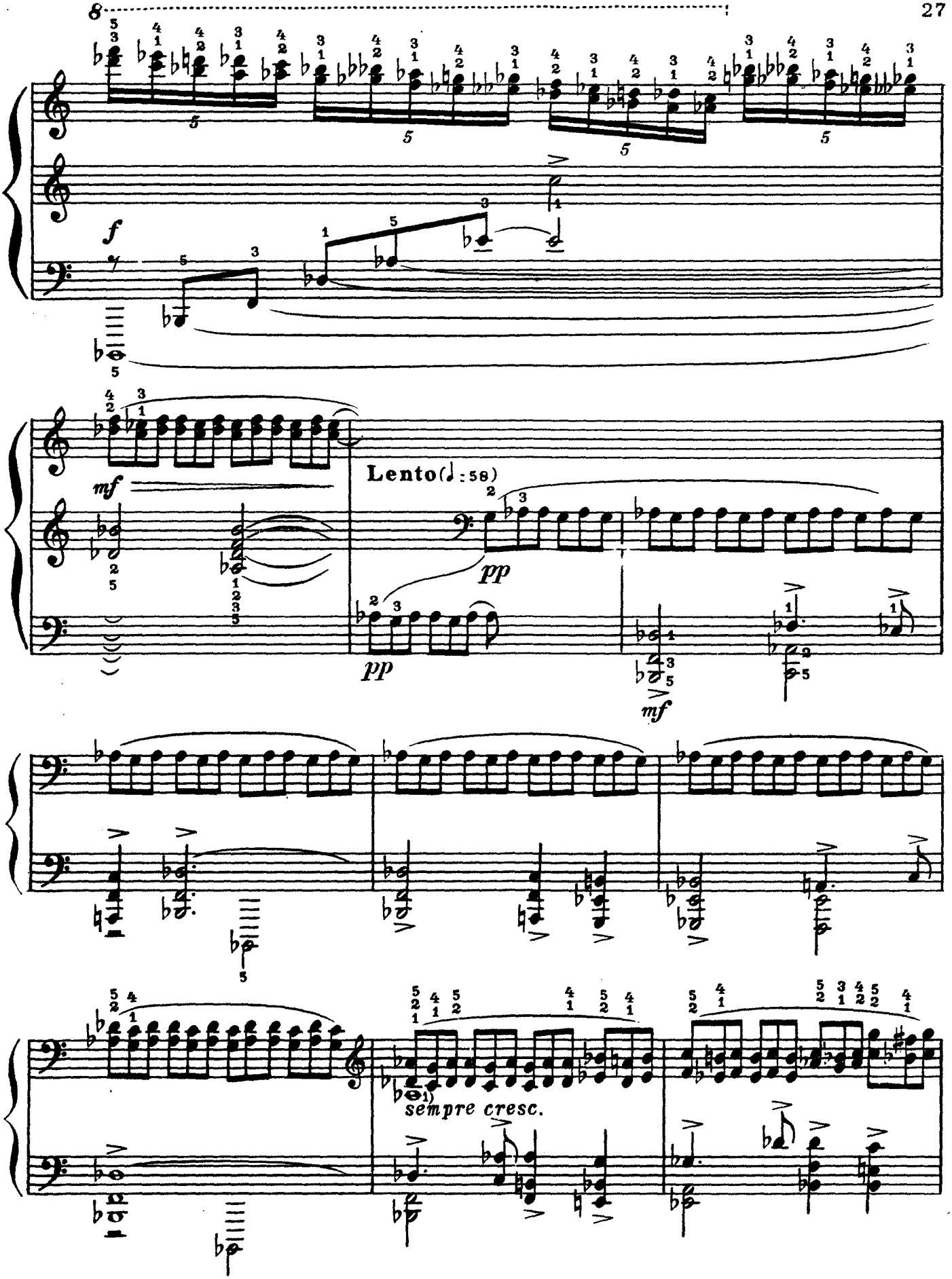
Moderato[1] (♩ = 69)

1949 г.

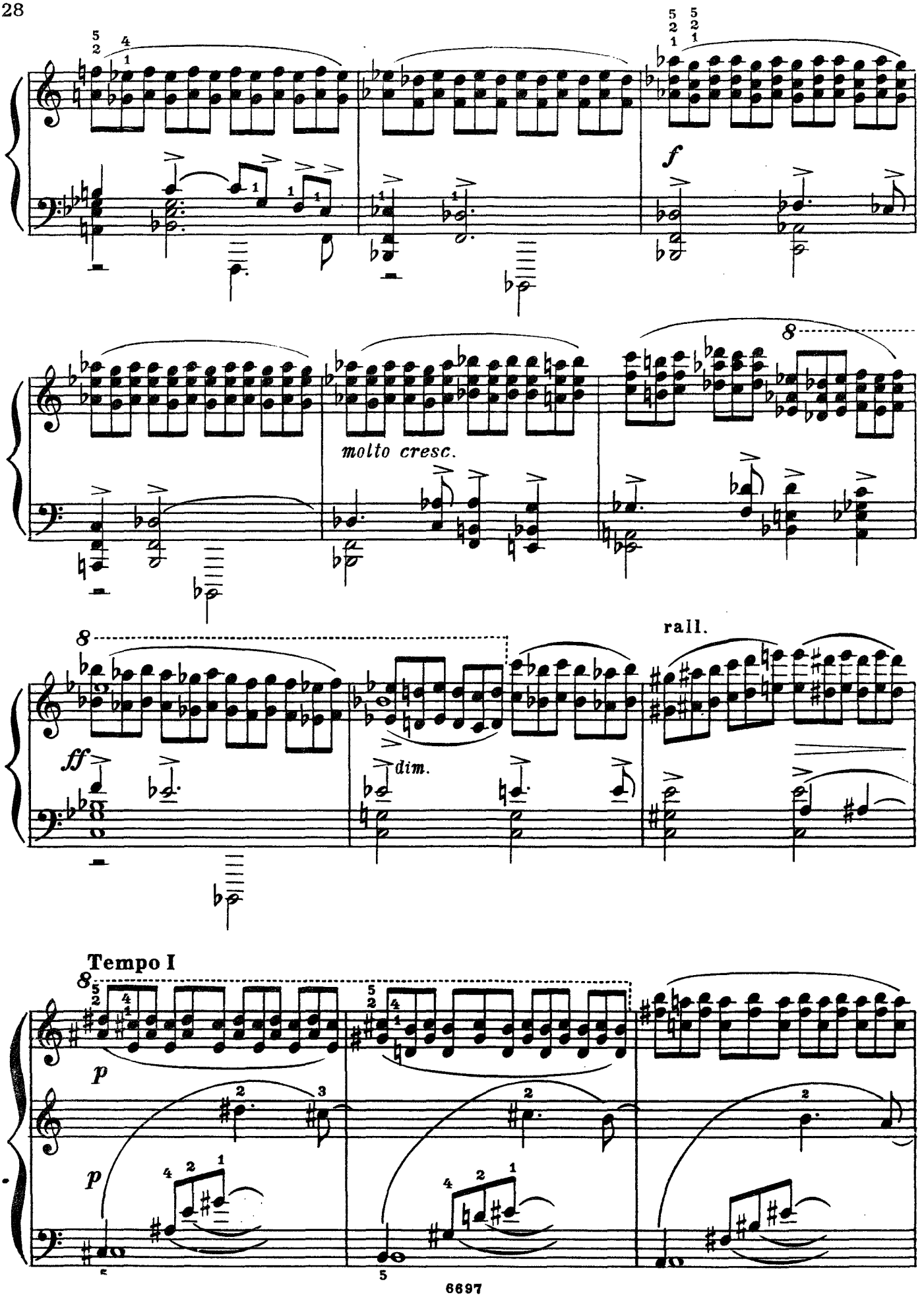


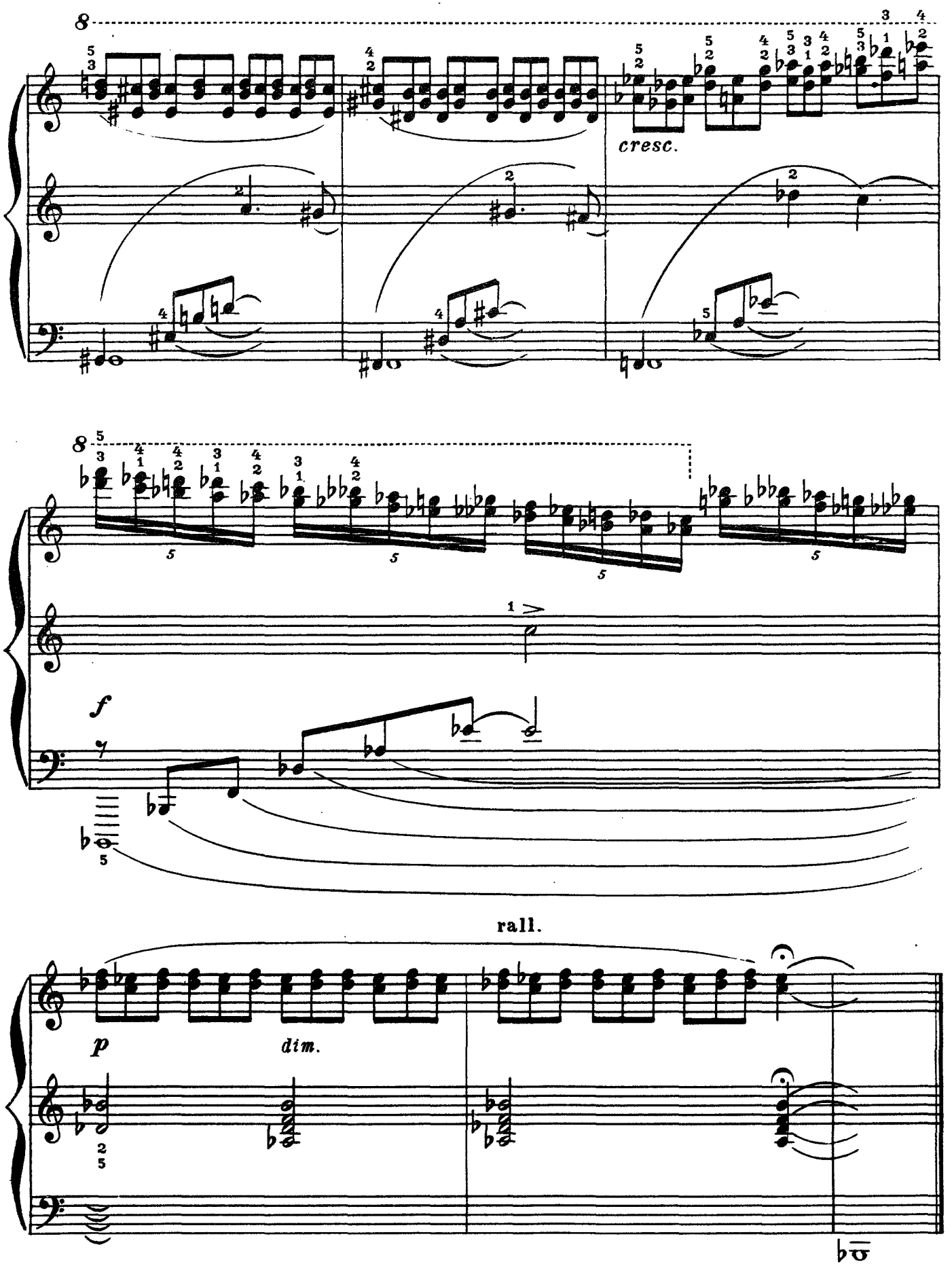
[1] Умеренно (итал.)

[2] Педаль указывается висячими (французскими) лигами.

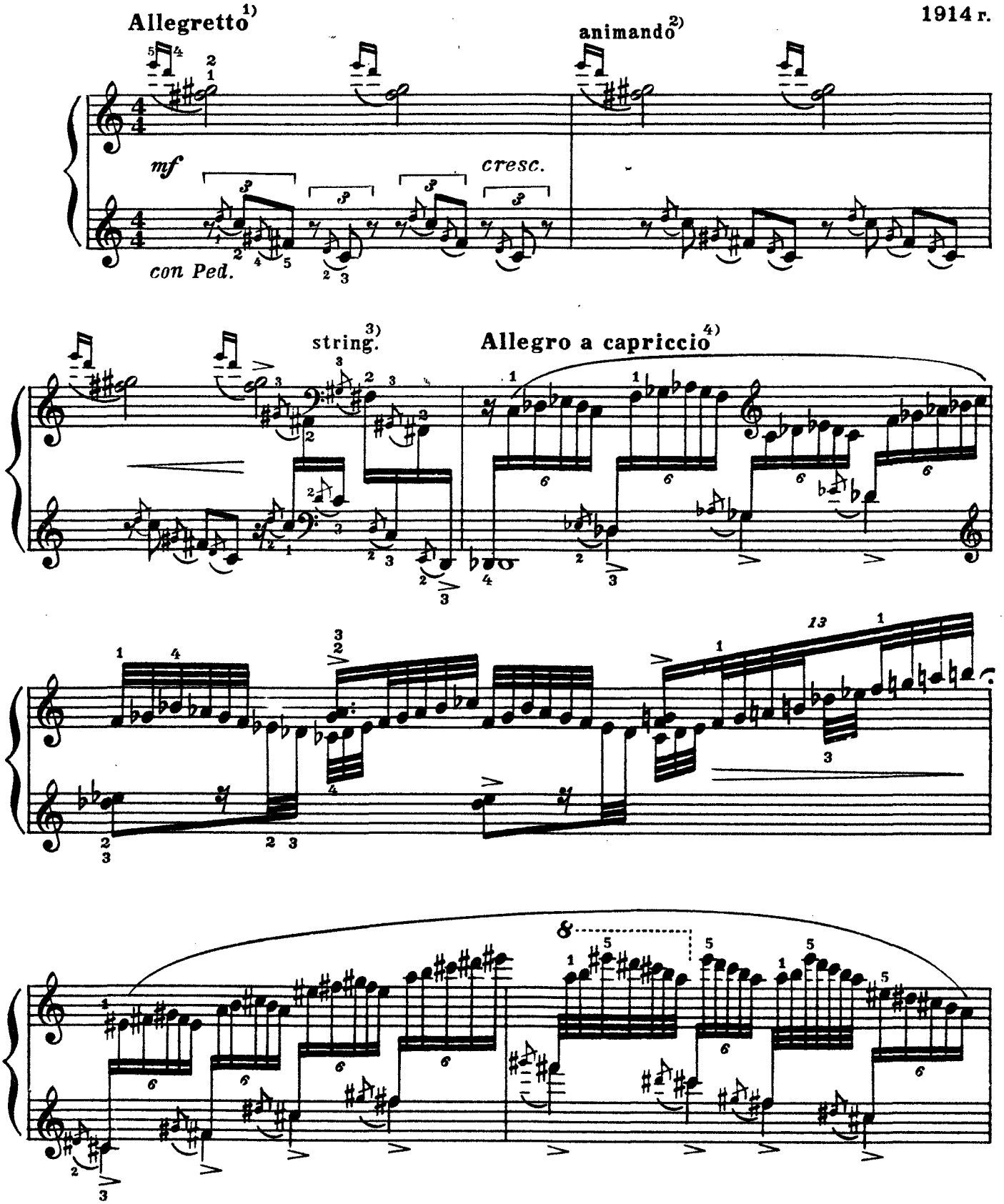


1) Ноту ля бемоль можно отпустить.

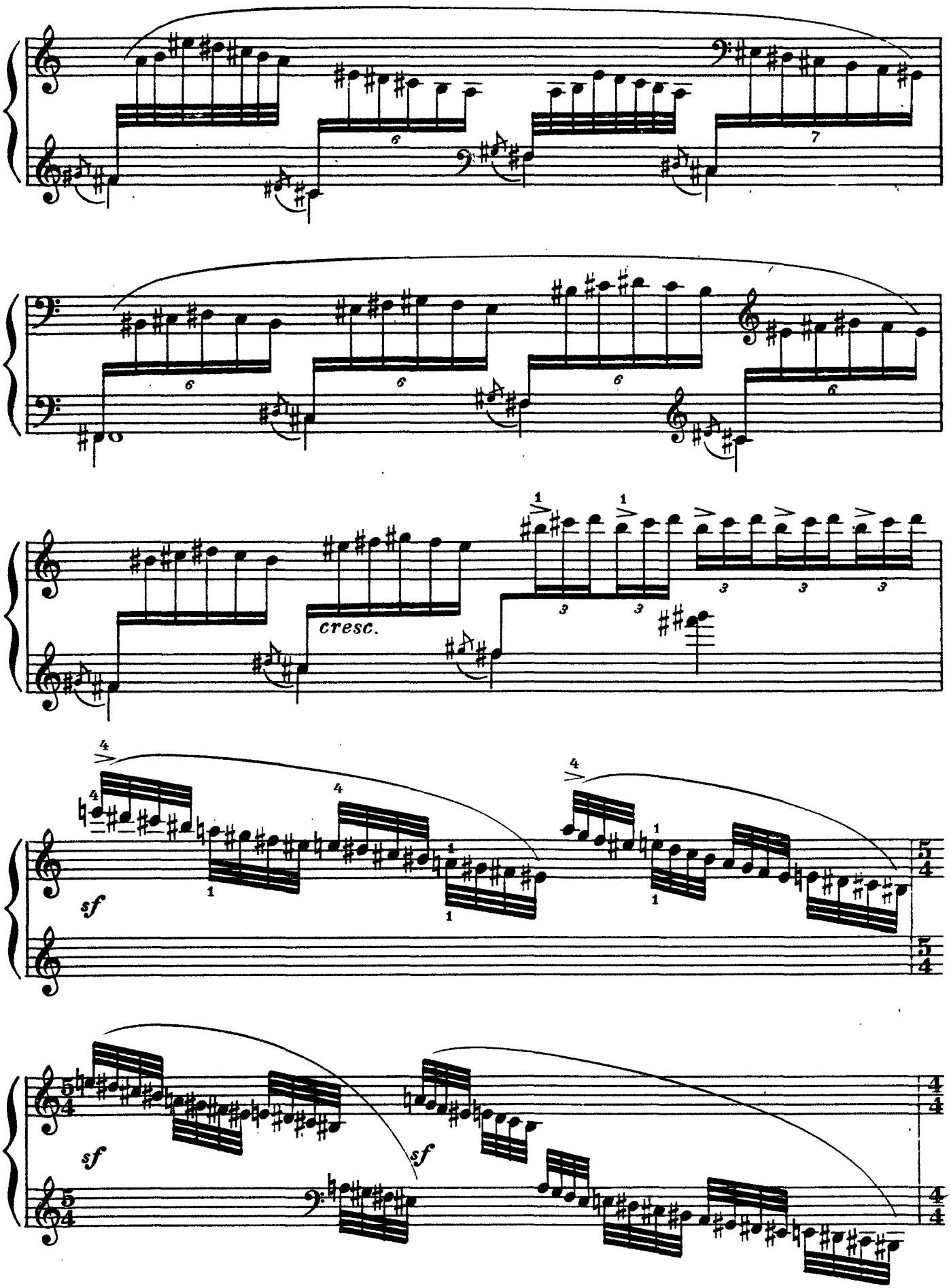

f
molto cresc.
8
rall.
ff
dim.
Tempo I
p
p

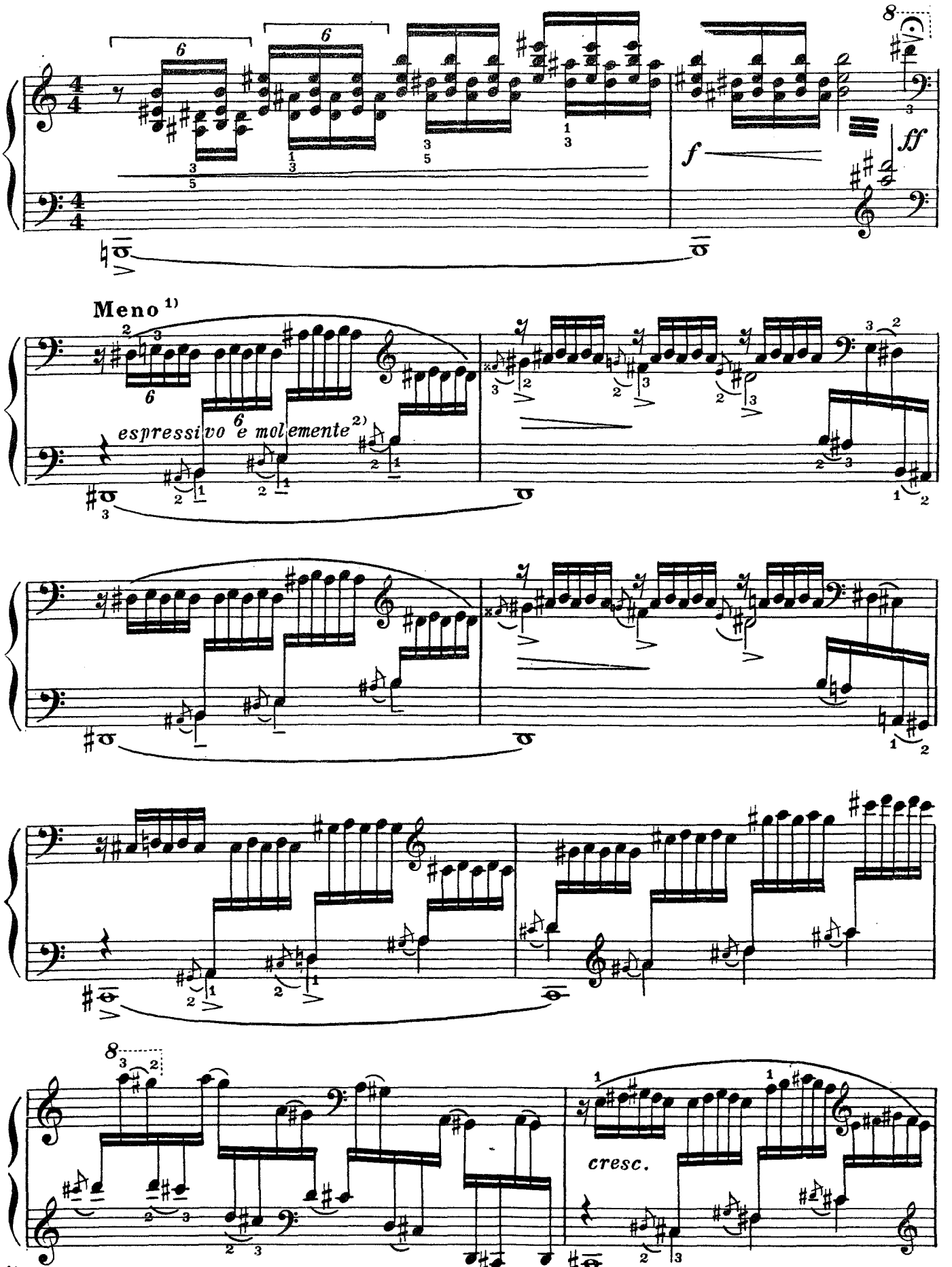

cresc.
f
rall.
p
dim.

КОТ И МЫШЬ

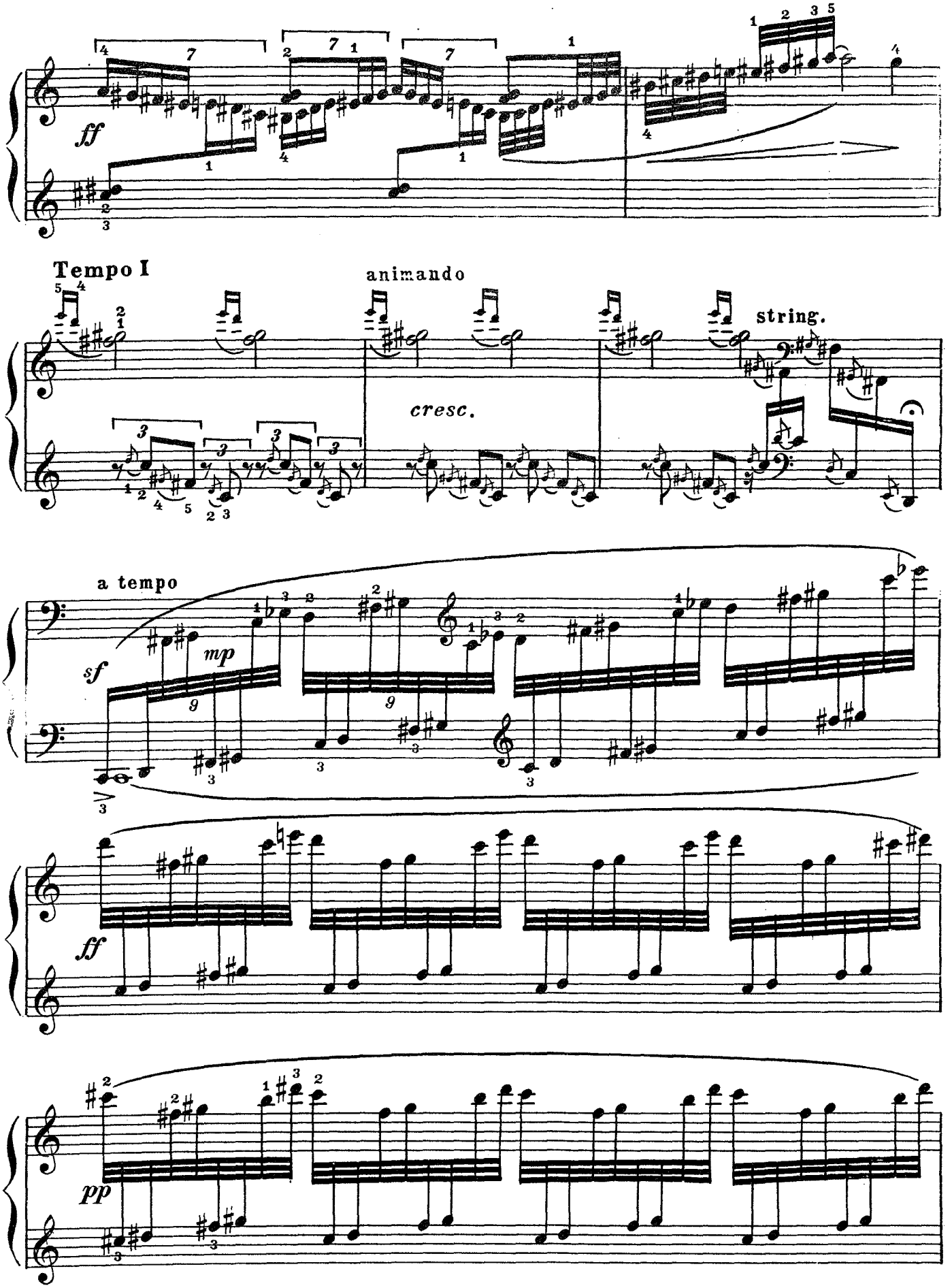


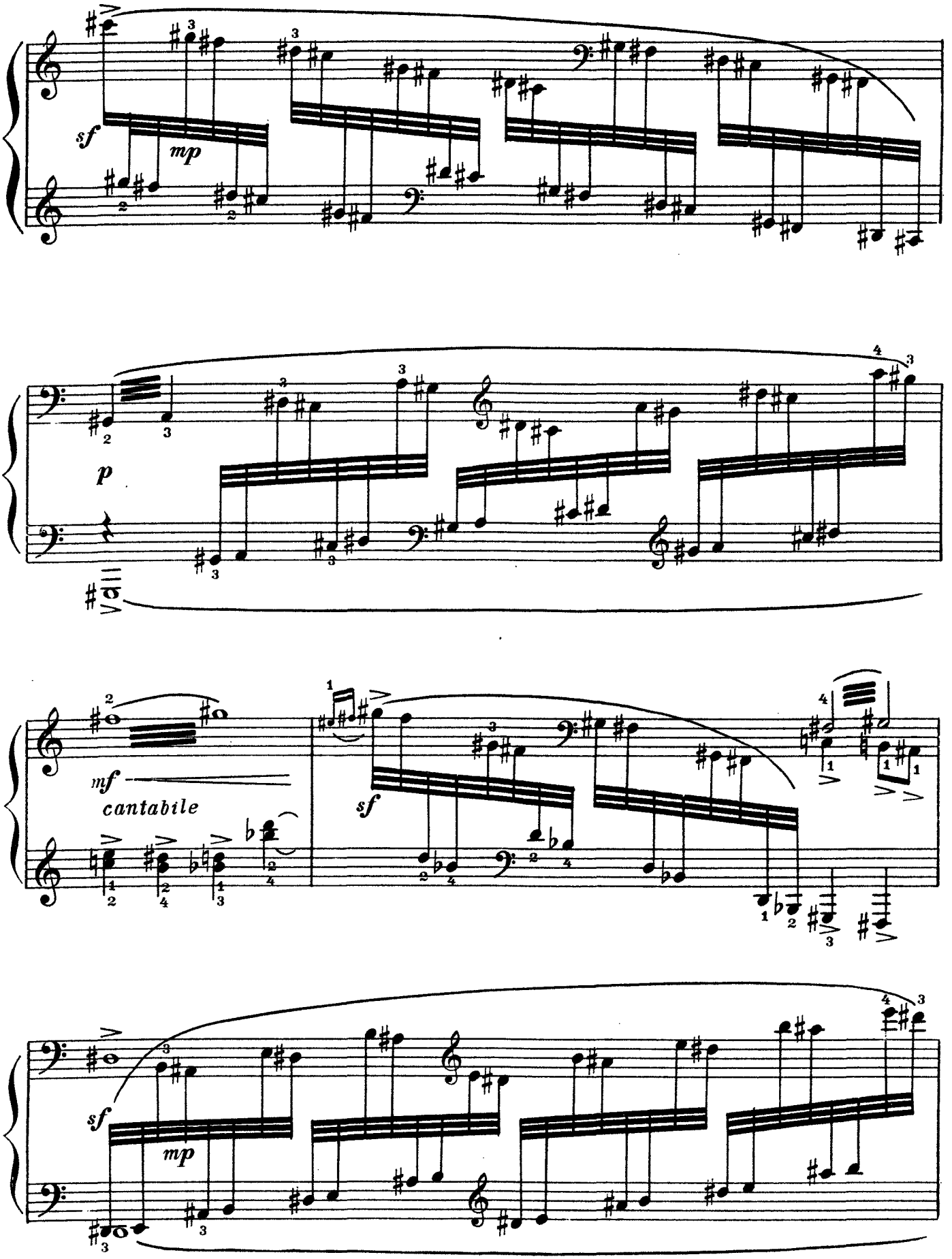
1) Подвижно (итал.)
2) Оживлённо (порт.)
3) Ускоряя (итал.)
4) Скоро, в свободном ритме (итал.)

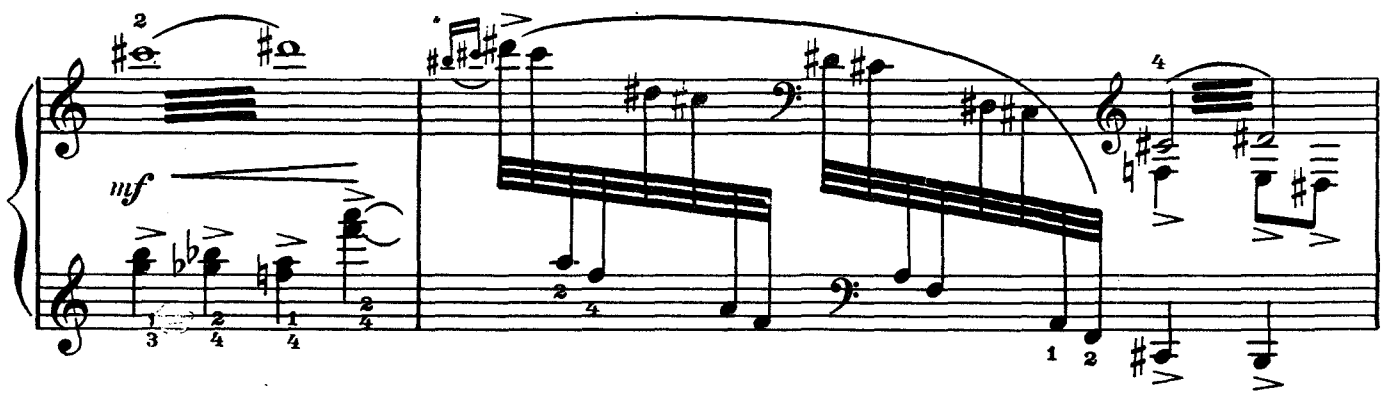

cresc.
sf
sf
sf



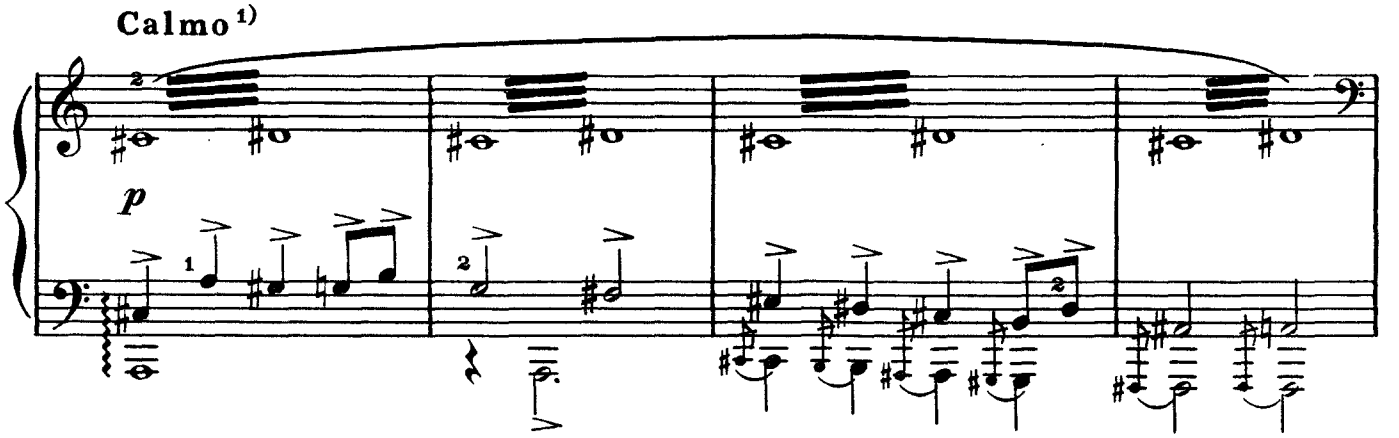
1) Медленнее (итал.)
2) Выразительно и грузно, массивно (итал.)

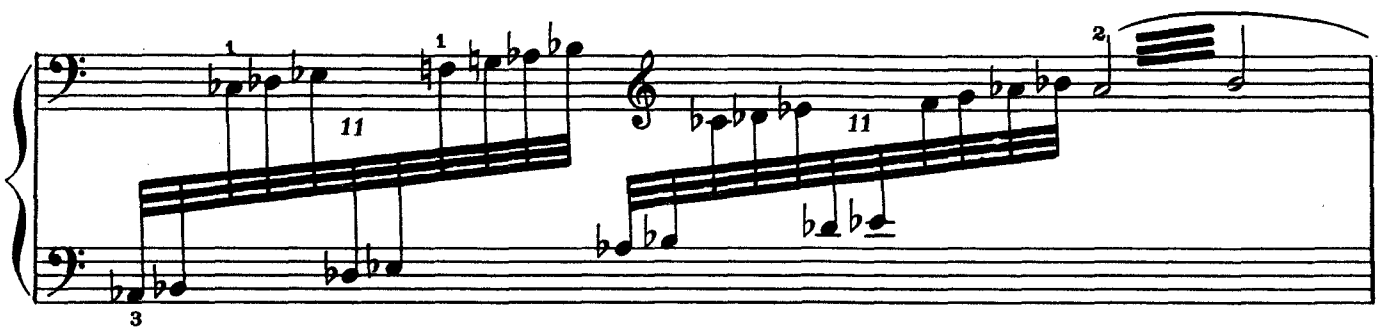

ff
Tempo I
animando
cresc.
string.
a tempo
sf
mp
ff
pp

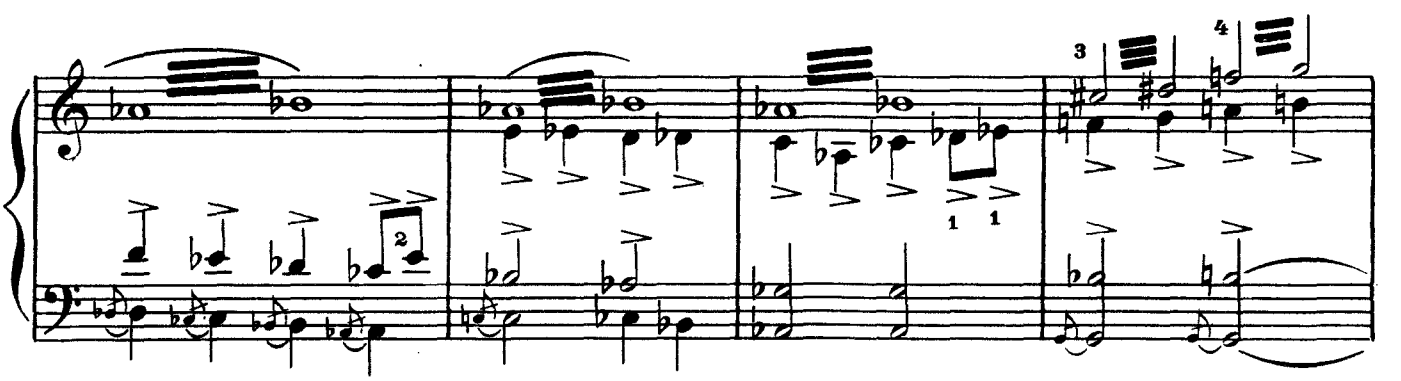

sf
mp
p
mf
cantabile
sf
sf
mp



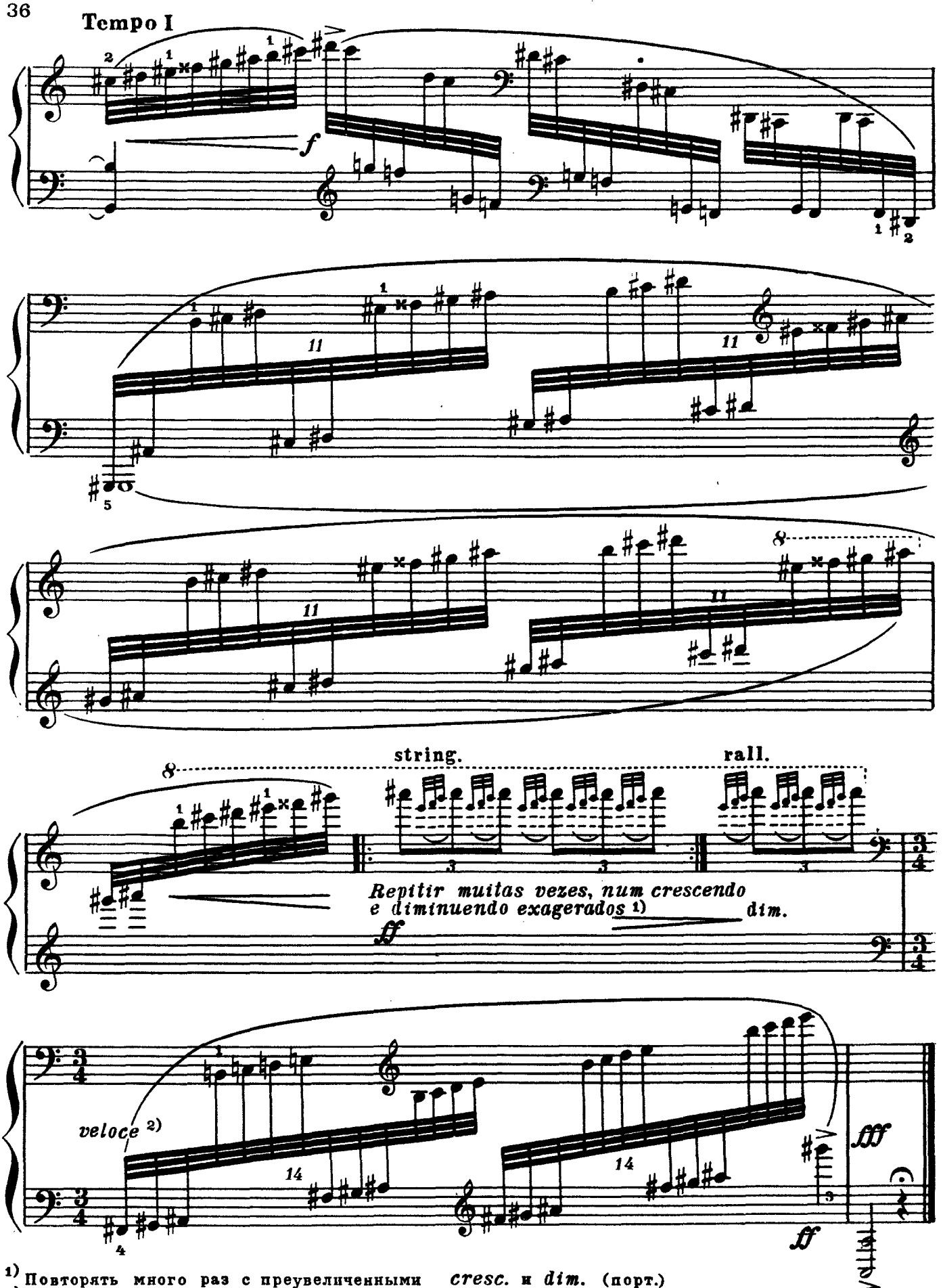
Calmo [1)]







Спокойно (итал.)



1) Повторять много раз с преувеличенными *cresc.* и *dim.* (порт.)
2) Быстро (итал.)

~~45~~ к.

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительная статья 3
Практическое руководство (2-я тетрадь)
1. Игра 5
2. Топорик 7
3. Испания 9
4. Самба ле-ле 11
5. Сеньора вдова 14
Маленькая бразильянка 16
Маленький бумажный таракан 21
Ноктюрн 26
Кот и мышь 30

Индекс 9—4—1

ЭЙТОР ВИЛЛА-ЛОБОС
ПЬЕСЫ
для фортепиано

Редактор Н. Копчевский Техн. редактор С. Белоглазова
Корректор Э. Полинская

Подписано к печати 3/IX 1970 г. Формат бумаги 60×90¹/₈. Печ. л. 4,5.
Уч.-изд. л. 4,5. Тираж 8200 экз. Изд. № 6697. Т. п. 70 г., № 530. Заказ 3399.
Цена ~~15~~ к. Бумага № 1

Издательство «Музыка», Москва, Неглинная, 14

Московская типография № 17 Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР, ул. Щипок, 18