

Классики Гитары

*Составление,
исполнительская редакция
Игоря Варфоломеева*

- *Курс игры на классической гитаре в стиле поп, рок, джаз.* Если вы учитесь или играете на классической гитаре и испытываете недостаток интересного, доступного и современного репертуара, или вы издатель, выпускаете ноты и ищете интересный материал для издания, то Вы как раз в нужном месте. Зайдите на страницу: www.lute.ru/course.htm и убедитесь в том, что такого вы никогда не встречали и не встретите нигде.

На сайте Вы можете заказать полный курс или одну из его четырех частей.

- Вы можете ознакомиться и скачать бесплатно другие книги серии нот для гитары "Своими руками": www.lute.ru/book.htm

- Для издателей, желающих издать этот курс или книги серии "Своими руками" в бумажном виде, пишите: mail@lute.ru

- *Playing course at classical guitar in pop, rock and jazz style.* If you study or play classical guitar and you have lack of interesting modern repertoire or you are publisher and look for interesting material, you are at the right place. Visit page: www.lute.ru/course_eng.htm and make sure that you haven't meet such and will not meet nowhere except at lute.ru.

- You can look published in Russia notes from the series "With own hands" 1996-1999. Now you can download electronic versions of books of this series: www.lute.ru/book_eng.htm

- For publishers who wish to publish this course or books of series "With own hands" in a paper kind, write: mail@lute.ru

Содержание

VARIACIONES BRILLANTES

Вариации на тему оперы Моцарта «Волшебная флейта»

Фернандо Сор 10

ARAB CAPRICCIO

Арабское каприччио Серенада

Франсиско Таррега Эшеа 16

CA F E D R A L

Собор

Августин Барриос 20

MINUETO DEL MAJO

Изящный менует

Фредерико Морено-Торроба 26

LEGENDA

Легенда

Исаак Альбенис 28

Фернандо Сор

Фернандо Сор родился в Барселоне. Первоначально игре на гитаре учился у своего отца. Музыкальное образование получил в католическом монастыре, где состоял певчим. По политическим мотивам Сор вынужден был покинуть Испанию, но его музыкальные занятия не прошли даром. Фернандо Сор был первым гитаристом, удостоившимся выступить в Лондонском филармоническом обществе, где 24 мая 1817 года он исполнил свою симфонию для гитары и струнных инструментов. Оценивая концерты Сора в Лондоне, английская пресса утверждала, что он «удивлял аудиторию своим несравненным исполнением».

Уже будучи известным композитором и артистом, после того, как с блеском прошли его концерты в Париже и Лондоне, Сор в 1824 году приезжает в Россию. Его сопровождает жена – известная балерина Ф.Гюльень-Сор. В Москве супруги проводят два года, находясь в центре музыкальной жизни. Сор выступает как гитарист-солист. В память о пребывании в России он написал «Воспоминание о России» для дуэта гитар (ор.63), где использованы мелодии русских песен.

Вернувшись во Францию в 1826 году, музыкант поселяется в Париже, где знакомится со своим знаменитым соотечественником Д.Агуадо. Он продолжает вести концертную деятельность. Через год публикуется его «Трактат о гитаре», в котором освещены все тонкости гитарной техники того времени. Этот труд получил признание и известность во Франции, Англии и России.

Исполнительские достижения Сора в значительной степени были связаны с его техническими нововведениями, принятыми сегодня всеми гитаристами (широкое использование приёма барре, обеспечивающего свободное пользование тональностями, новая постановка левой руки, открывшая возможности технического совершенствования).

Деятельность Фернандо Сора совпала с периодом подъёма гитарного искусства, связанного с именами Мауро Джульани, Дионисио Агуадо, Луиджи Леньяни. Художественные достоинства сочинений Сора выделяли их среди пьес современников. Блестящий виртуоз, он не стремился продемонстрировать во что бы то ни стало технические достижения. Его произведения, разнообразные по жанрам – сонаты, дуэты, вариации, фантазии, дивертисменты, многочисленные менуэты, этюды, - раскрывали богатейшие возможности гитары. Именно этим сочинениям с их мелодической щедростью, изяществом, классической ясностью форм принадлежит значительная роль в подъёме гитарного искусства XIX века.

Франсиско Таррега

Франсиско Таррега-Эшеа – выдающийся испанский гитарист-виртуоз и композитор, основоположник испанской школы игры на гитаре. Игрой на гитаре занимался с раннего детства. Музыкальные способности Таррега обратили на себя внимание и при поддержке одного состоятельного семейства, ему удалось поехать в Мадрид и в октябре 1874 года поступить в консерваторию, которую он закончил блестяще по двум специальностям – фортепиано и композиции. Несмотря на хорошие пианистические данные, Таррега предпочел гитару, в игре на которой усовершенствовался настолько, что решил дать свой собственный концерт в мадридском театре “Альгамбра”. Громадный успех, сопровождавший это выступление, решил вопрос окончательно – Таррега становится гитаристом. Концертные поездки по Франции, Италии, Австрии, Голландии и другим странам подтвердили выдающиеся способности гитариста. Пресса сравнивала Таррега с крупнейшими исполнителями-современниками – скрипачом Пабло де Сарасате и пианистом Антоном Рубинштейном.

Собственных сочинений для гитары у Таррега немного, всего 34. Однако по мастерству применения технических средств и звуковых возможностей гитары сочинения Таррега являются выдающимися образцами. Это знаменитые “Мавританский танец”, “Арабское каприччио”, “Арагонская хота”, “Воспоминание об Альгамбре”, “Грезы”, а также другие: мазурки, польки, прелюдии, этюды и т.д. Его творчество открыло новые пути для композиторов и исполнителей. Представляют ценность и многие, сделанные Таррегой, гитарные обработки произведений Баха, Гайдна, Моцарта, Шумана, Шопена, Мендельсона, Шуберта и других композиторов. Таррега не написал школы для гитары, но его педагогическая деятельность позволяет говорить о нем, как о выдающемся педагоге. Достаточно назвать всего несколько его видных учеников – М. Льобета, Э. Пухоля, Д. Прата, Д. Фортеа.

Именно Франсиско Тарреге Испания обязана началом возрождения гитарного искусства. Его считают отцом современной классической гитары. Соотечественники свято хранят память о выдающемся артисте. Его имя присвоено Международному конкурсу гитаристов, проводимому в Испании. В Кастельон де ла Плани Тарреге воздвигли памятник.

Августин Барриос

Выдающийся парагвайский гитарист Августин Пио Барриос Ферейра родился 23 мая 1885 года в Сан Хуан Баутиста де лас Мисионес (Парагвай).

Исполнительством на гитаре он начал заниматься с раннего возраста, изучал технику игры в музыкальной школе у Густаво Соса Эскалады. С 1910 года А. Барриос гастролирует с концертами в Аргентине, Бразилии, Чили Уругвае, Мексике и на Кубе. Тогда же появляются его первые обработки парагвайских народных мелодий и оригинальные произведения для гитары. Важную роль в совершенствовании мастерства А. Барриоса в этот период сыграли его занятия с известным испанским гитаристом и педагогом Антонио Хименосом Маньоном.

Барриос стал первым латиноамериканским гитаристом, которого услышала Европа. В 1934 году состоялось его выступление в Брюсселе, а затем в городах Германии и Испании. Успех был настолько велик, что критики сравнивали виртуозную игру Барриоса с игрой Паганини.

В 1936 Барриос возвращается в Южную Америку. С 1939 начинается его педагогическая деятельность в Национальной музыкальной консерватории в Сан Сальвадоре (Сальвадор).

С именем Барриоса связано гитарное творчество известных композиторов Э. Вила Лобоса (Бразилия) и М. Понсе (Мексика). Исполнительское мастерство А. Барриоса оказало большое влияние на другого выдающегося гитариста нашего столетия - Андреса Сеговии.

Наиболее популярные в творчестве Барриоса обработки народных парагвайских мелодий, определившие по существу его мироощущение как художника.

Барриос известен также под именем Мангоре, данным ему в честь национального героя Парагвая.

Августин Барриос умер 7 августа 1944 года в Сан Сальвадоре и похоронен в пантеоне великих людей Южной Америки.

Федерико Морено- Торроба

Федерико Морено-Торроба родился в Мадриде в 1891 году в семье музыкантов. Первым учителем мальчика был его отец Хосе Морено Баллестерос – талантливый органист и дирижёр, под управлением которого исполнялся балет Мануэля де Фальи «Любовь-колдунья» (впоследствии этот балет исполнялся уже под управлением Федерико Морено Торробы) блестяще завершив Мадридскую консерваторию по классу композиции Конрадо дель Карпью, Торроба создаёт ряд симфонических сочинений, принёсших ему известность, - «Картины» (под впечатлением Веласкеса и Гойи), симфонические поэмы «La Ajoza de Oro» (1918) и «Soraida» (1919), сочинения для скрипки с оркестром «Capricho Romantico». В Испании популярна его лирическая комедия «Луиза Фернанда».

Огромное влияние на молодого Торробу, как и на многих испанских композиторов, оказала русская музыка. «Мои первые контакты с русской музыкой, - писал Торроба Миرونу Вайсборду 1 февраля 1977 года, - были связаны с концертами филармонического оркестра в Мадриде, который исполнял сочинения Римского-Корсакова, Бородина и Мусоргского. Оркестровые идеи этих композиторов имели заметное влияние на мою инструментальную технику. Влияние французского импрессионизма, начиная с Дебюсси и Равеля, продолжалось до того момента, пока я не встретился с вашим Игорем Стравинским, оказавшим на меня большое влияние и сделавшим моё перо более смелым, чем оно было до этого. Основная черта моей музыки – связь с фольклором. Но приёмы Равеля и Стравинского не чужды моим сочинениям».

Многие произведения Ф. Морены-Торробы программны в лучшем значении этого слова. «Замки Испании», «Ворота Мадрида», «Ламанчские напевы» - в этих сочинениях живет бессмертный дух романтической Испании, давшей миру Сервантеса, Кальдерона, Гойю, Альбениса, Гранадоса, де Фалью и многих других прославленных писателей и поэтов, художников и музыкантов.

Дионисио Агуадо

После Сора и его современника Дионисио Агуадо наступил пятидесятилетний период упадка гитарного искусства. Это был трудный период испанской национальной культуры. Лишь в конце XIX века началось возрождение, во главе которого стояли прогрессивные деятели литературы, поэзии, музыки, живописи - так называемое поколение 98 года. Именно в это время Исаак Альбенис, а вслед за ним и Энрике Гранадос создали первые образцы испанской классической музыки - фортепианные пьесы - сплав народного искусства с высоким профессиональным мастерством.

Уроженец Каталонии, Альбенис в детстве учился в Мадриде, Лейпциге и Барселоне, рано начал концертные странствия по Испании, увидел Андалусию, затем побывал за океаном, посетил Аргентину и Бразилию и, наконец, Кубу. Всё это обогатило его музыкальными впечатлениями, непосредственным знакомством с народной музыкой, не говоря уже о том, что перед ним, тогда ещё совсем юным, почти мальчиком, раскрылся огромный мир Латинской Америки, где ему пришлось пройти суровую жизненную школу. Дух вольных странствий и неутолимой жажды перемен, с юных лет захватившие Альбениса, позволили ему в пёстрой смене городов и стран, в кипучей деятельности, накопить огромный запас жизненных впечатлений, питавших его творчество.

Испанской гитары живое искусство. Так можно назвать транскрипции фортепианных пьес Исаака Альбениса - выдающегося композитора и пианиста, высшие творческие достижения которого связаны с фортепиано.

Создавая фортепианные произведения, Альбенис сердцем был обращен к гитаре. Альбенис не только прекрасно знал гитару, но и нежно ее любил. Художник Октавио Маус, живший одновременно с Альбенисом в Брюсселе в годы его учебы в консерватории, рассказывает, что вдали от Испании Альбенис часто брал в руки гитару. По словам Мауса, ловкие пальцы Альбениса мастерски извлекали из струн его любимые испанские напевы.

Альбенис так тонко воссоздавал на фортепиано звучание гитары, что многие ошибочно полагают, что он специально писал для этого инструмента. К числу таких сочинений относится и “Алая башня”. В этом несравненной красоты сочинении Альбенис воспел старинную, построенную в Гранаде еще в XI веке мавританскую крепость, которая упоминается во многих народных лирико-эпических песнях. Сделанная Андресом Сеговией транскрипция “Прелюдии” Альбениса из фортепианного цикла “Испанские напевы”, получившая название “Легенда”, стала подлинной легендой и шедевром гитарного искусства.

Гитара

*Фредерико Гарсиа Лорка
пер. М. Цветаевой*

Начинается
плач гитары.
Разбивается
чаша утра.
Начинается
плач гитары.
О, не жди от нее
молчанья,
не проси у нее
молчанья!
Неустанно
гитара плачет,
как вода по каналам – плачет,
как ветра под снегами – плачет,
не моли ее о молчанье!
Так плачет закат о рассвете,
так плачет стрела без цели,
так песок раскаленный плачет
о прохладной красе камелий.
Так прощается с жизнью птица
под угрозой змеиного жала.
О, гитара,
бедная жертва
пяти проворных кинжалов!

VARIACIONES BRILLANTES

Вариации на тему оперы Моцарта «Волшебная флейта»

Ф. Соп

Интродукция Andante largo

The musical score is written for a single flute part in treble clef, with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature (C). The tempo is marked 'Andante largo'. The score begins with a dynamic marking of *f* (forte) and a *dolce* (softly) instruction. The introduction consists of several lines of music, featuring a variety of rhythmic patterns and articulations. Fingerings are indicated by numbers 1-4. There are several trills and grace notes. The score includes dynamic markings such as *f* and *dolce*. There are also some performance instructions like 'II' and 'VII' with dashed lines indicating repeat or continuation points. The score ends with a final cadence.

Тема Andante moderato

Вариаци 1.

This section contains four staves of musical notation. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The music features a complex melodic line with many triplets and sixteenth-note patterns. Fingering numbers (1-4) are placed above notes, and breath marks (z) are placed below notes. There are also some slurs and accents. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

Вариация 2. (minor)

This section contains four staves of musical notation for the second variation. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The music is more rhythmic and features many chords and triplets. Fingering numbers (1-4) are placed above notes. There are several performance markings: slurs, accents, and breath marks (z). Roman numerals (V, VI, VII, VIII, III) are placed above the staff to indicate chord positions. The piece concludes with a double bar line and repeat dots.

Вариация 3.

IV - - -

IV - - -

IV - - -

IV - - - VIII - IX - - - II - - -

Detailed description: This section contains four staves of musical notation for Variation 3. The music is written in treble clef with a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 2/4 time signature. The notation includes various rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. Fret numbers (0-4) and fingerings (1-4) are indicated throughout. Section markers IV, VIII, IX, and II are placed above the staves. A circled number 2 is also present in the second staff.

Вариация 4.

IX - - -

Detailed description: This section contains three staves of musical notation for Variation 4. The notation is in treble clef with a key signature of three sharps and a 2/4 time signature. It features complex rhythmic patterns with many sixteenth notes and rests. Fret numbers and fingerings are clearly marked. A circled number 2 is present in the second staff. A section marker IX is located above the second staff.

IX

Вариации 5. Pio mosso

sim.

sim.

Coda

a i m a i m

V

II

IX

Fl. 12

IX

VII

ARAB CAPRICCIO

Арабское каприччио

Серенада

⑥ - ре

Ф. Таррега

Andantino

Fl. 7

mp

III---

gliss.

gliss.

6

⑥

gliss.

III---

X---

Musical notation system 1: Treble clef, key signature of one flat. Features a sequence of chords and melodic lines. Chords VII and V are indicated with dashed lines above the staff. Fingerings are shown with circled numbers. A *poco cresc.* marking is present.

Musical notation system 2: Treble clef, key signature of one flat. Features a sequence of chords and melodic lines. Chords III and V are indicated with dashed lines above the staff. Includes markings for *accel.* and *rit.*

Musical notation system 3: Treble clef, key signature of one flat. Features a sequence of chords and melodic lines. Includes first and second endings (1. and 2.) and a *ritard.* marking. A *p* marking is present.

Musical notation system 4: Treble clef, key signature of one flat. Features a sequence of chords and melodic lines. Chords III and V are indicated with dashed lines above the staff.

Musical notation system 5: Treble clef, key signature of one flat. Features a sequence of chords and melodic lines. Chords V and III are indicated with dashed lines above the staff. Includes an *a tempo* marking.

Musical notation system 6: Treble clef, key signature of one flat. Features a sequence of chords and melodic lines. Chords III and V are indicated with dashed lines above the staff.

Musical notation system 7: Treble clef, key signature of one flat. Features a sequence of chords and melodic lines. Chord V is indicated with a dashed line above the staff.

Musical staff with treble clef, key signature of one sharp (F#), and various musical notations including slurs, accents, and fingerings (1, 2, 3, 4). A section marked "II" is indicated.

molto rit.

a tempo

Musical staff with treble clef, key signature of one sharp (F#), and various musical notations including slurs, accents, and fingerings (1, 2, 3, 4). A section marked "3" is indicated.

Musical staff with treble clef, key signature of one flat (Bb), and various musical notations including slurs and accents.

Musical staff with treble clef, key signature of one flat (Bb), and various musical notations including slurs and accents.

Musical staff with treble clef, key signature of one flat (Bb), and various musical notations including slurs and accents.

accel.

ten.

Musical staff with treble clef, key signature of one flat (Bb), and various musical notations including slurs and accents.

rit.

Fl.12

Fl.12

Musical staff with treble clef, key signature of one flat (Bb), and various musical notations including slurs and accents. A section marked "rit." is indicated.

CAFEDRAL

Собор

1. Прелюдия

А. Барриос

Lento

mf

VII

a m i p i m a m

a p i m i p a p

IX XI rit.

IV-
a m i p i m a

VI- VII- IV-

VI- VII- IV- II-

II-
ten. rall.

rit.

a tempo

IV- VII-

MINUETO DEL MAJO

Изящный менуэт

Ф. Морено-Торроба

Minuetto

The musical score for "Minuetto del Majo" by Francisco Moreno Torroba is presented in six staves. The first staff begins with a treble clef, a 3/4 time signature, and a key signature of one sharp (F#). The music starts with a dynamic of *mf* and includes various articulations such as accents (*a*) and slurs. Fingering is indicated with numbers 1-4 and 0 for natural. The second staff continues the melody, featuring a *cresc.* marking. The third staff shows a change in dynamics to *f* and *mf*. The fourth staff includes a *cresc.* marking and a *f* dynamic. The fifth and sixth staves conclude the piece with a *mf* dynamic and a final double bar line with a repeat sign.

First musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes. A dynamic marking of *p.* (piano) is present at the end of the staff.

Second musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It continues the rhythmic pattern from the first staff. A dynamic marking of *p.* (piano) is present at the beginning and middle of the staff.

Third musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It includes a section labeled "VII" with a *p m i* marking. Below the staff, there are circled numbers 4 and 5, and a dashed line indicating a specific rhythmic or fingering pattern. A dynamic marking of *p.* (piano) is present at the end of the staff.

Fourth musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It features a complex rhythmic pattern with many sixteenth notes. A dynamic marking of *p.* (piano) is present at the end of the staff.

Fifth musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It continues the rhythmic pattern. A dynamic marking of *p.* (piano) is present at the end of the staff.

Sixth musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It continues the rhythmic pattern. A dynamic marking of *p.* (piano) is present at the end of the staff.

Seventh musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It includes a section labeled "VII" with a *p m i* marking. Below the staff, there are circled numbers 4 and 5, and a dashed line indicating a specific rhythmic or fingering pattern. A dynamic marking of *p.* (piano) is present at the end of the staff.

Eighth musical staff, treble clef, key signature of one sharp (F#). It continues the rhythmic pattern. A dynamic marking of *p.* (piano) is present at the end of the staff.

VII- *i a P i m p i m p i m*

VII-

VII-

Fl.19

pizz.-----

IV-----

V-----

VII-----

⊕ Coda

V

Quasi andante

pizz.

Fl. 12