ИСПАНСКАЯ ГИТАРА

ПЬЕСЫ ДЛЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ГИТАРЫ

Составление и редакция
М.В. Александровой

Москва

ОТ АВТОРА

Этот нотный сборник предназначен для тех, кто учится играть на классической гитаре, а также для тех, кто умеет на ней играть и хочет расширить свой репертуар, включив в него новые интересные и яркие произведения. Произведения, составившее настоящее издание, принадлежат различным эпохам и стилям. Объединяет их одна тема: все они так или иначе связаны с Испанией. Авторы, их создавшие, попали под обаяние этой страны. Ведь уникальность испанской музыкальной культуры в том, что она совмещает в себе и терпкие отголоски арабского востока, и неистовые напевы цыган, и отзвуки былого могущества великой империи.

Издавна необычность и таинственность Испании привлекала людей искусства из самых разных стран. Испанские неповторимые сюжеты, выразительные образы и колоритные краски способствовали появлению произведений, полных романтизма.

С позапрошлого века Испания манит и притягивает русских поэтов, художников, композиторов. От соприкосновения двух великих культур рождаются такие замечательные произведения, как "Каменный гость" А. Пушкина, "Арагорская хота" М. Глинки и многие другие. Русская испаниана включает в себя имена Н. Римского-Корсакова и А. Блока, М. Цветаевой и Р. Щедрина.

Чем же так привлекательна эта страна?

Первые сведения о возникновении городов на Пиринеях относятся к XI веку до н.э. В начале V века племена вестготов, пришедшие на полуостров, основали здесь свое государство. В VII веке его завоевали мавры (арабы и берберы). В этом же столетии началась Реконкиста — христианская освободительная война против мусульман, которая продолжалась более 700 лет. В 1478 году королева Изабелла Кастильская учредила в Испании инквизицию, которая свирепствовала в стране вплоть до 1834 года. Затем началась эпоха царствования католических королей — период чудовищной религиозной нетерпимости, но в то же время эпоха великих географических открытий.

XVI век считается Золотым веком Испании. В это время конкистадоры достигают берегов Тихого океана, завоевывают Перу, Мексику, Чили и другие государства. ВТогда же создаются выдающиеся творения испанских художников Эль Греко и Диего Веласкеса.

Испания подарила миру живопись Франциско Гойи и великую книгу Мигеля Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский". Но для нас особенно важным является то обстоятельство, что именно здесь в XIV-XV веках появилась гитара — душа Испании, ее символ.

Инструмент очень скоро попал в неаполитанское и сицилийское королевства, которые в те времена были испаноговорящими владениями королевского дома Арагона. Здесь гитара стала неотъемлемой частью придворной жизни, зазвучала на балах и празднествах. В дальнейшем она распространилась по всей Европе, оставаясь инструментом аристократическим, салонным.

В самой же Испании, где гитара стала народным инструментом, в это же время развивается совершенно иная, отличная от европейской, традиция игры на ней.

Неповторимость испанской музыки во многом объясняется некоторой ее обособленностью от культуры других государств Европы, сохранявшейся почти до середины XIX века. Зато здесь остаются сильными влияния мавританской цивилизации, в частности арабской музыки.

Важным фактором формирования национальной музыкальной культуры явилась иммиграция в 1447 году в Испанию многочисленных групп цыган, обосновавшихся в Андолузии. Именно цыгане, по словам поэта Гарсиа Лорки, "сумели объединить древнейшие элементы местных песен с тем древнейшим началом, которое принесли они сами..." Таким образом возникло искусство *фламенко.*

Фламенко — это группа песен и танцев Южной Испании и особый стиль их исполнения. Это синтетическое искусство, включающее в себя пение, игру на гитаре и танец. Существует

множество классификаций песен фламенко в зависимости от ладовой структуры, метроритмической организации, характера сочетания пения с гитарой или танцем и т.д. Большинство исследователей делит все песни фламенко на две группы: *канте хондо* и *канте фламенко.* К первой группе относятся песни более древние и обладающие большей чистотой стиля: это сигирийа (обычно называемая цыганской сигирийей), солеарес (солеа), поло, канья, мартинете, серрана, фанданго и некоторые другие.

В группу *канте фламенко* входят песни позднего происхождения и современные, не обладающие строгим стилистическим единством, такие, как роденья, малагенья, петенера, фаррука, алегриас, севильяна. На том же основании разграничивал *канте хондо* и *канте фламенко* Гарсиа Лорка, говоривший: *"Канте хондо* окрашен таинственнцым светом первобытных эпох; *канте фламенко* — жанр относительно молодой, по эмоциональной глубине он несравним с *канте хондо.* Там колорит духа, здесь местный колорит — вот их глубочайшее различие".

Канте хондо невозможно имитировать, ему трудно научиться. Его создают два человека: певец и гитарист. Монотонный плач гитары с медленным нагнетанием ритма и тревожными диссонансами, прерывистая синкопированная мелодия, полная задыхающихся пауз, должны помочь певцу обрести особое творческое состояние.

Не менее значима роль гитариста и в искусстве фламенко. Как и канте хондо, фламенко — это импровизация, не подчиняющаяся правилам. Секрет удивительного воздействия фламенко на слушателя в слиянии песни, танца и гитары.

Испанская гитара — не просто музыкальный инструмент. Это живое и одухотворенное существо. Гарсиа Лорка говорил: "Можно ли найти лучший выход для страсти, чем излить ее в шесть лирических вен этого труднейшего инструмента?"

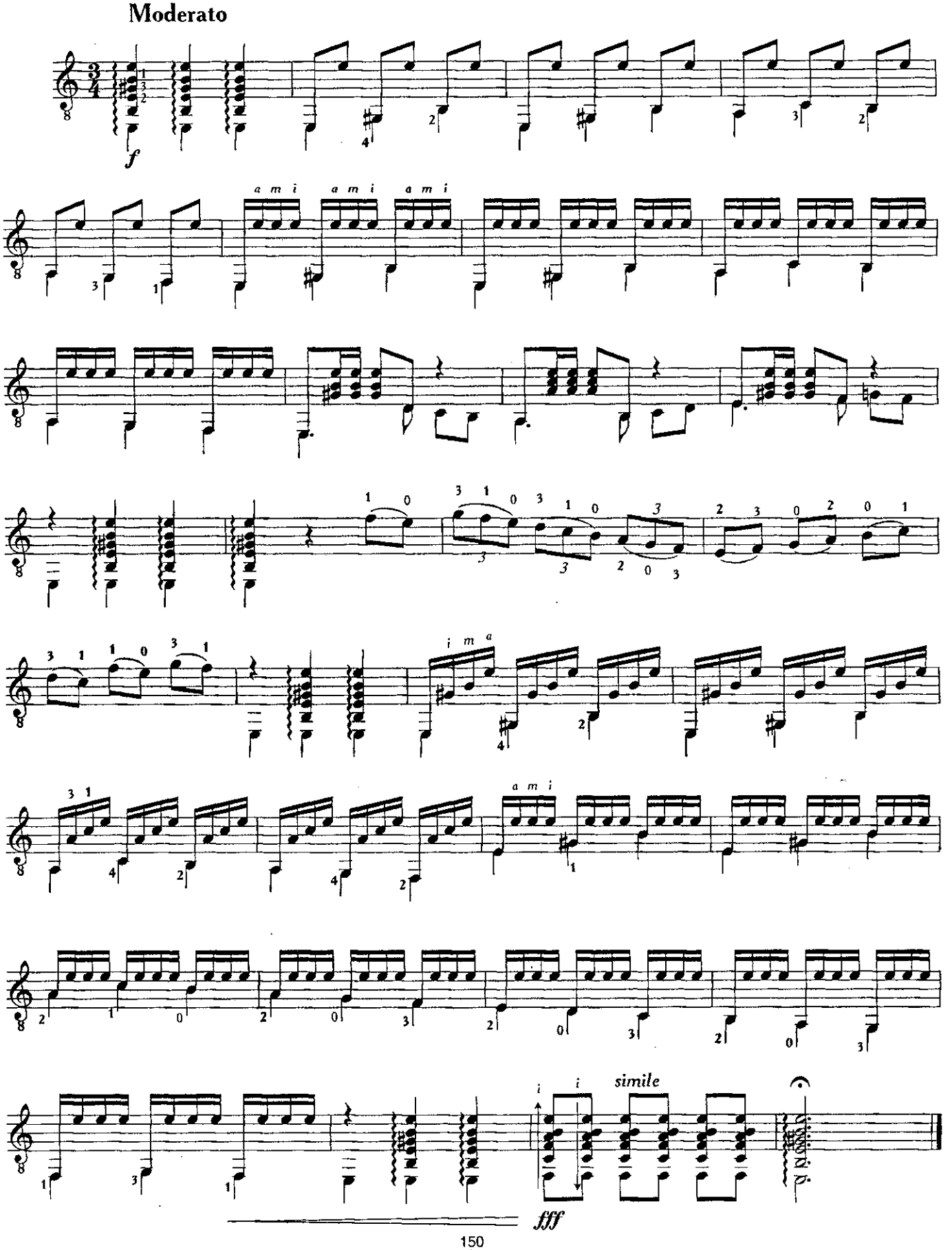
Испанские гитаристы знали некую тайну. Например, что каждая из шести гитарных струн имеют не только свою тембровую выразительность, но и свой психологический характер. Народные исполнители мастерски пользуются этими возможностями. Благодаря высокому мастерству варьирования фактуры, характерные ритмические формулы приобретают у настоящих гитаристов силу завораживающего воздействия.

Профессиональная композиторская школа Испании, пережив эпоху расцвета в XVI столетии, в дальнейшем испытала длительный застой. Возрождение Испанской музыки началось в последнем десятилетии XIX века. В этот период в культурной жизни страны сформировалось движение, получившее название Ренасимьенто (возрождение). Испанская музыка вновь вышла на мировую арену и приобрела известность благодаря таким композиторам, как Мануэль де Фалья, Исаак Альбенис, Энрике Гранадос. На культурном небосклоне Европы загорается звезда великого Франциско Тарреги, основателя новой гитарной школы.

На страницах нашего издания вы найдете мир, полный новизны и ярких поэтических образов. Здесь и музыка Г. Санза, которая перенесет вас под гулкие своды средневековых соборов и в роскошные королевские покои XVII века. Здесь и популярные танцы Испании: страстная хабанера, искрометное фанданго, изящное болеро. Здесь и образцы стиля фламенко, несложные, адаптированные для учащихся, но очень эффектные. Здесь, в произведениях испанцев Сора, итальянца Паганини, француза Бизе, немца Хилла и русского гитариста Павлова-Азанчеева вы встретите все то, что характерно для испанской гитары: яркость и темперамент, красоту мелодии и богатство гармоний, многоцветную палитру тембров и своенравный, пленительный ритм, солнце Испании, страсть Испании, романтика Испании.

ПРОСТАЯ МАЛАГЕНЬЯ

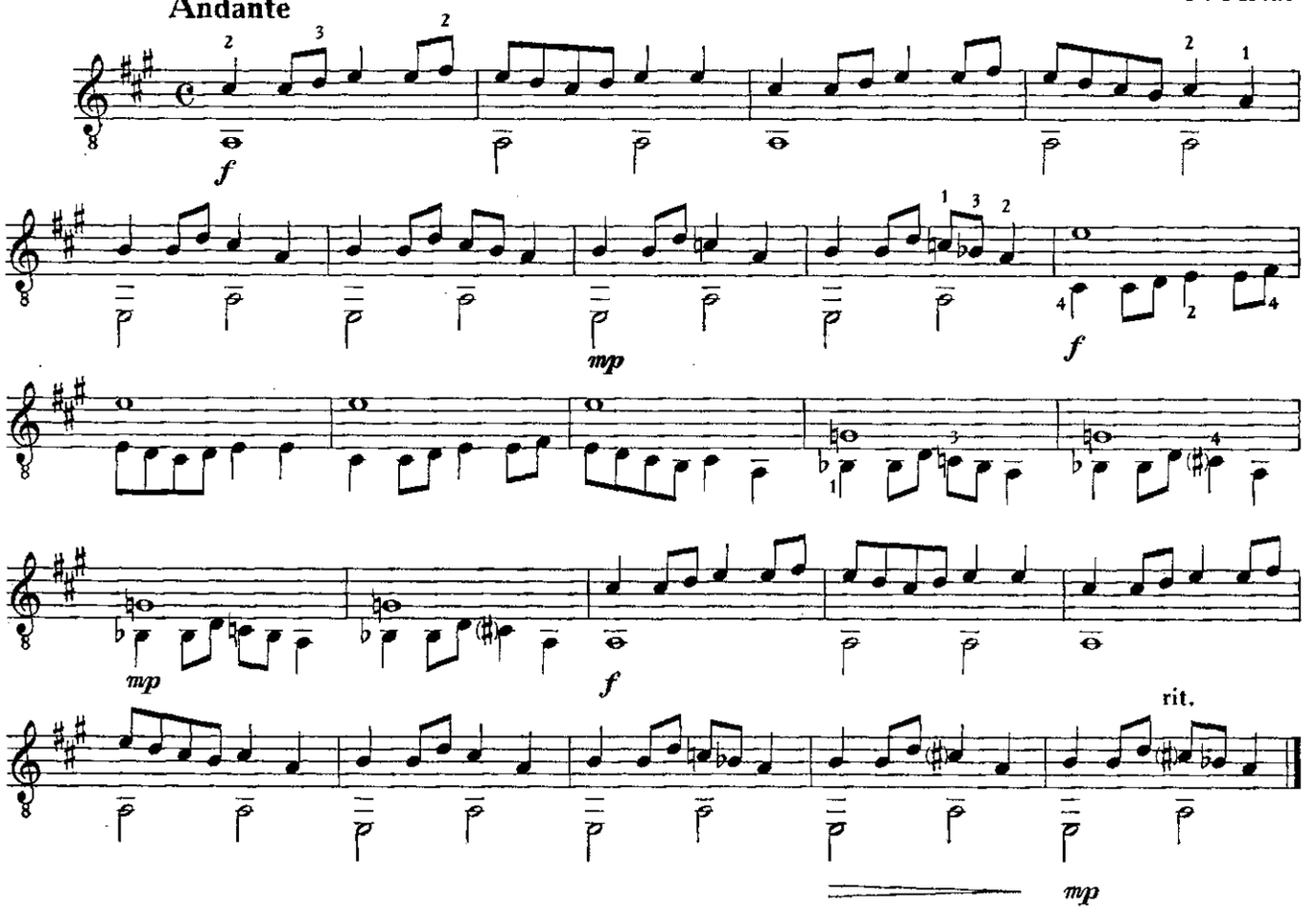
Обработка С. Пастора



ИСПАНОЧКА

Ф. Хилл

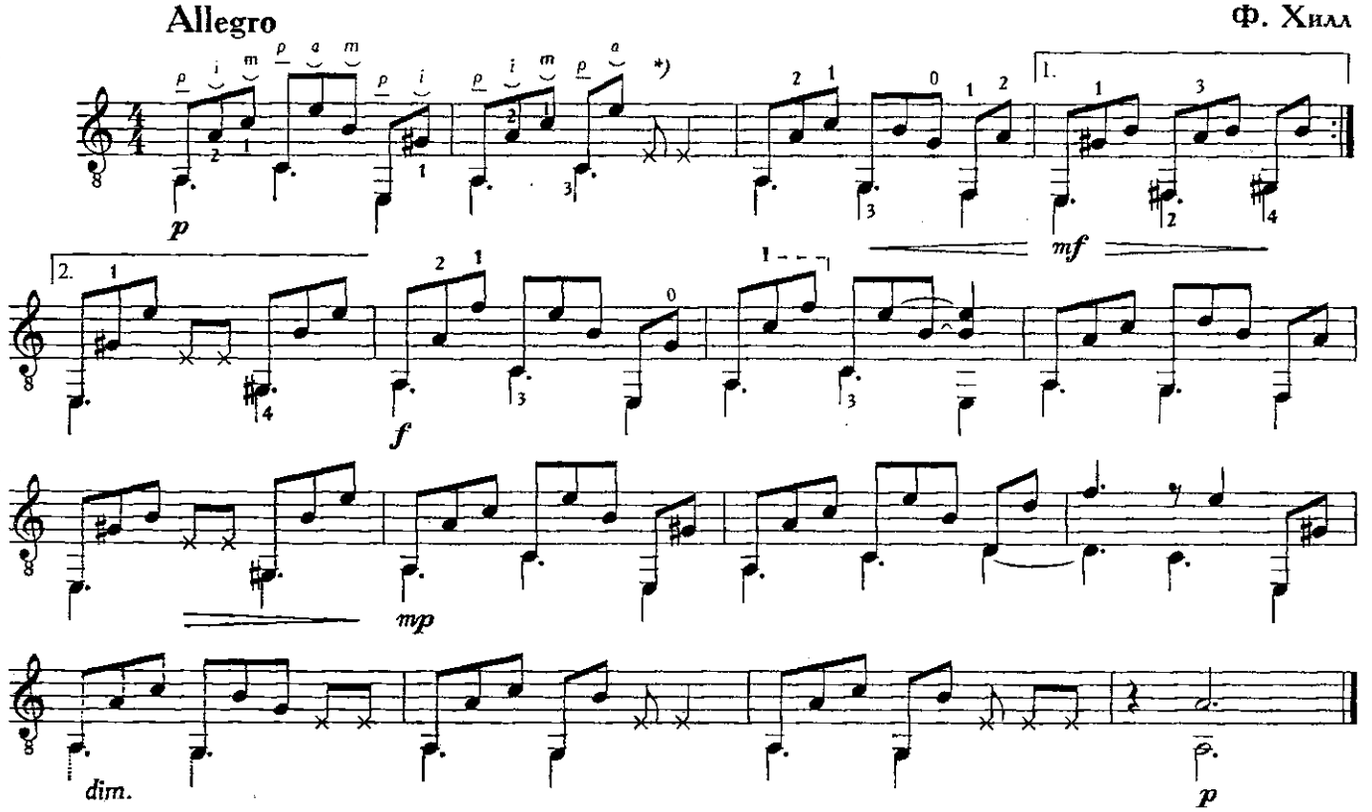
Andante



ИСПАНСКАЯ РУМБА

Ф. Хилл

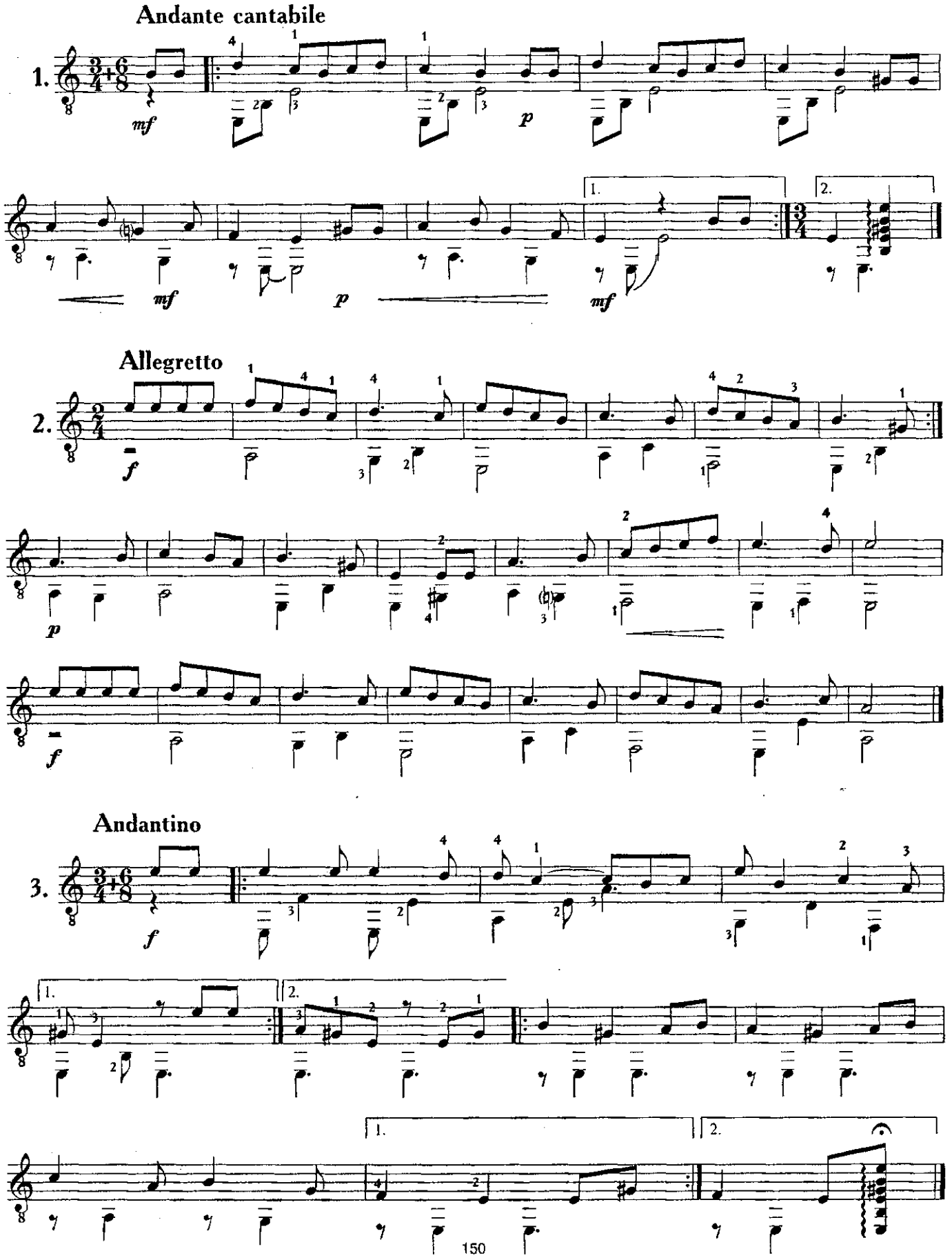
Allegro



*) Ударить по деке большим пальцем рядом с 6-й струной.

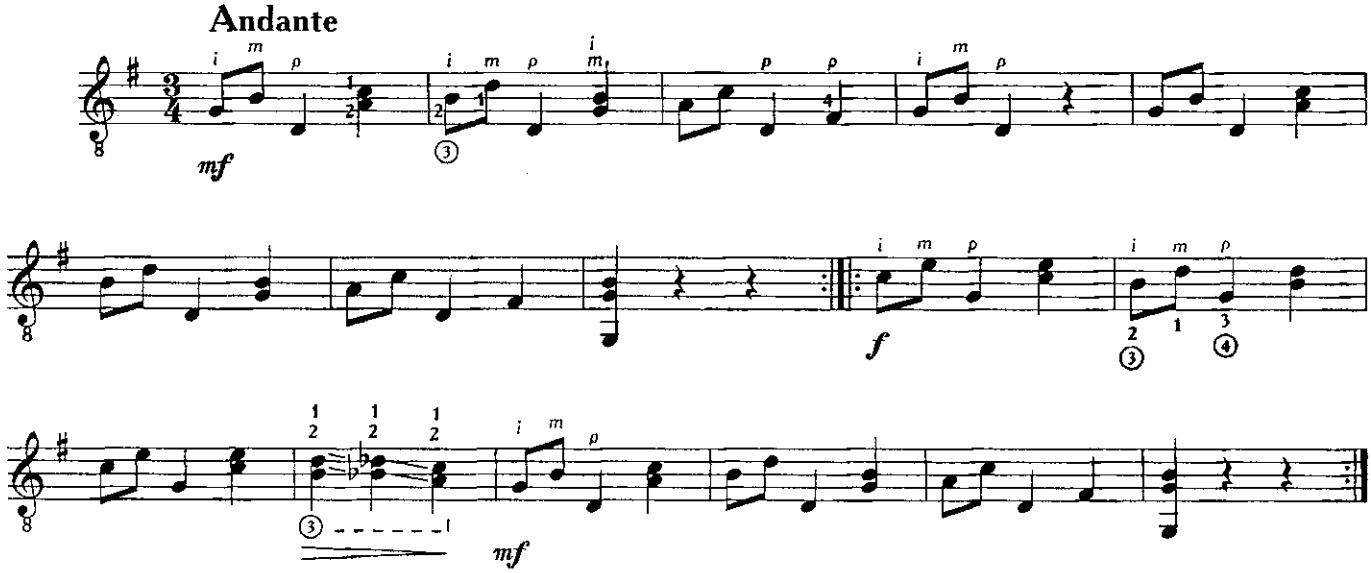
ТРИ ИСПАНСКИЕ ПЕСНИ

Ф. Хилл



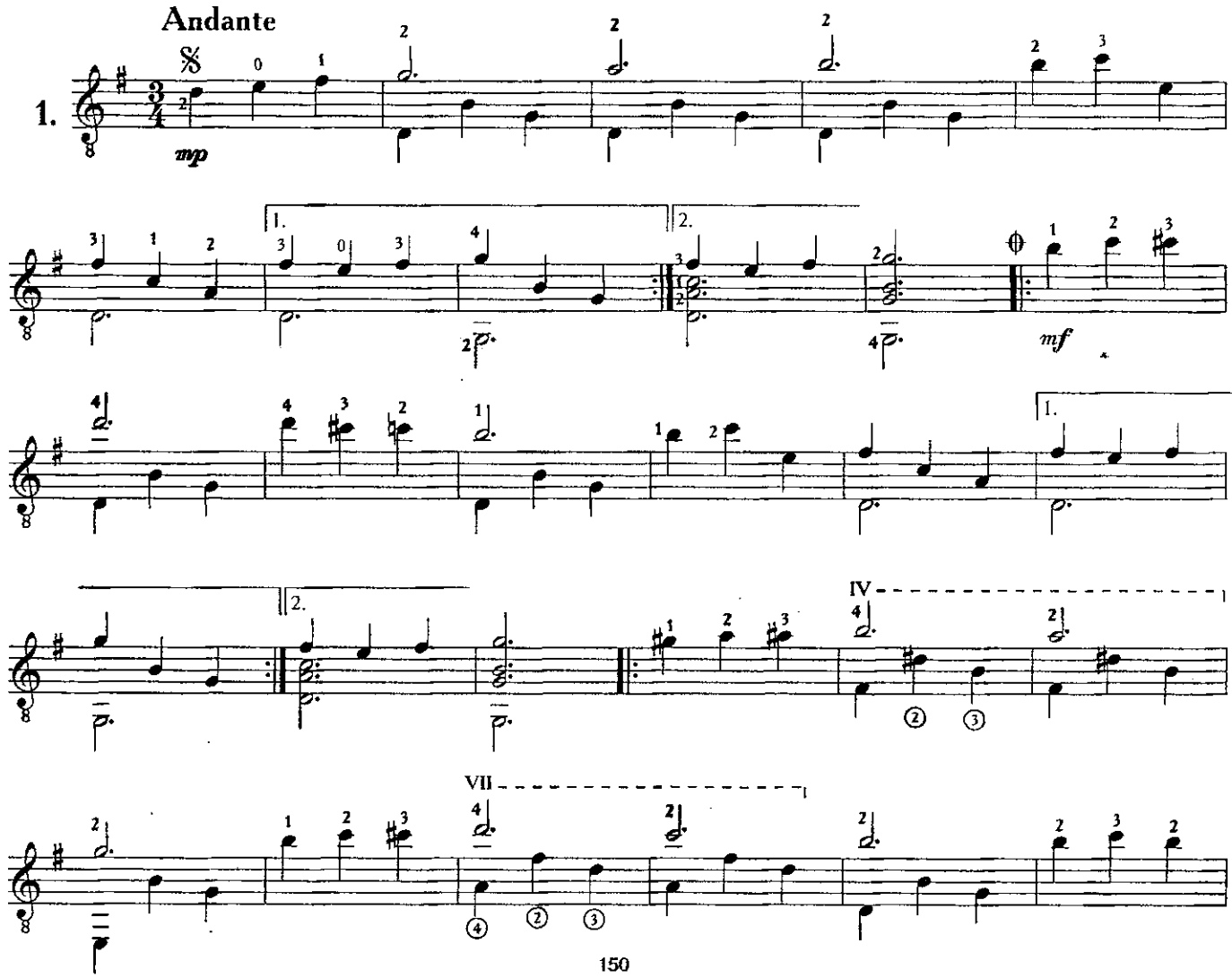
ИСПАНСКИЙ ВАЛЬС

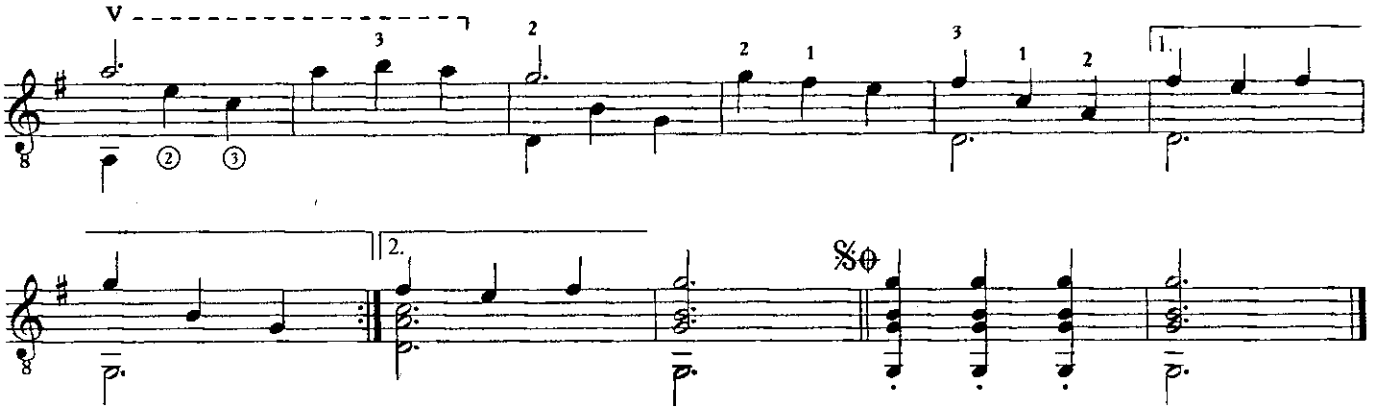
Д. Агуадо

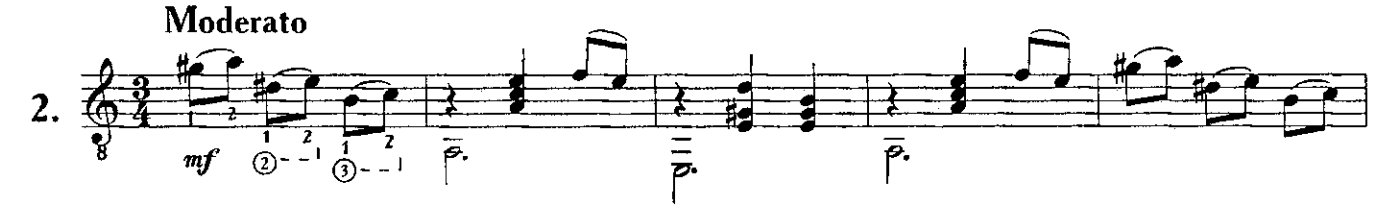


ДВА ВАЛЬСА

Д. Фортеа

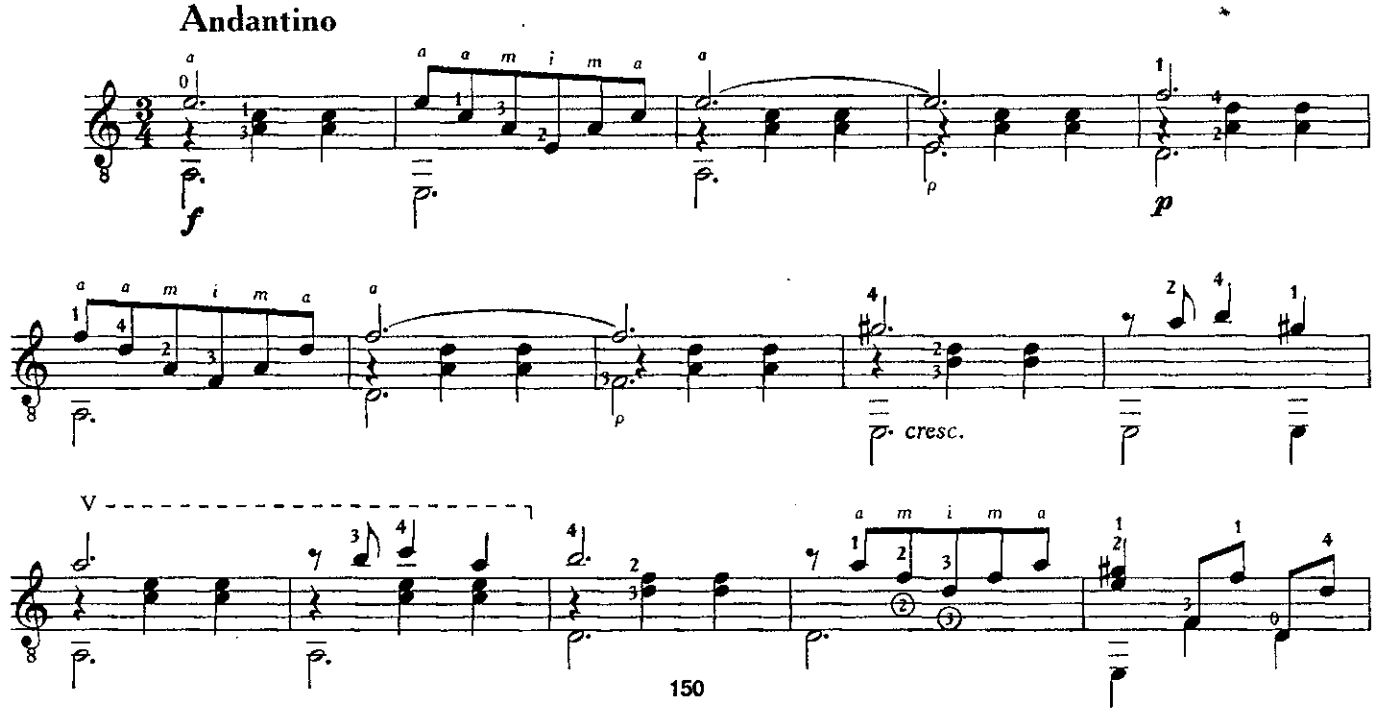


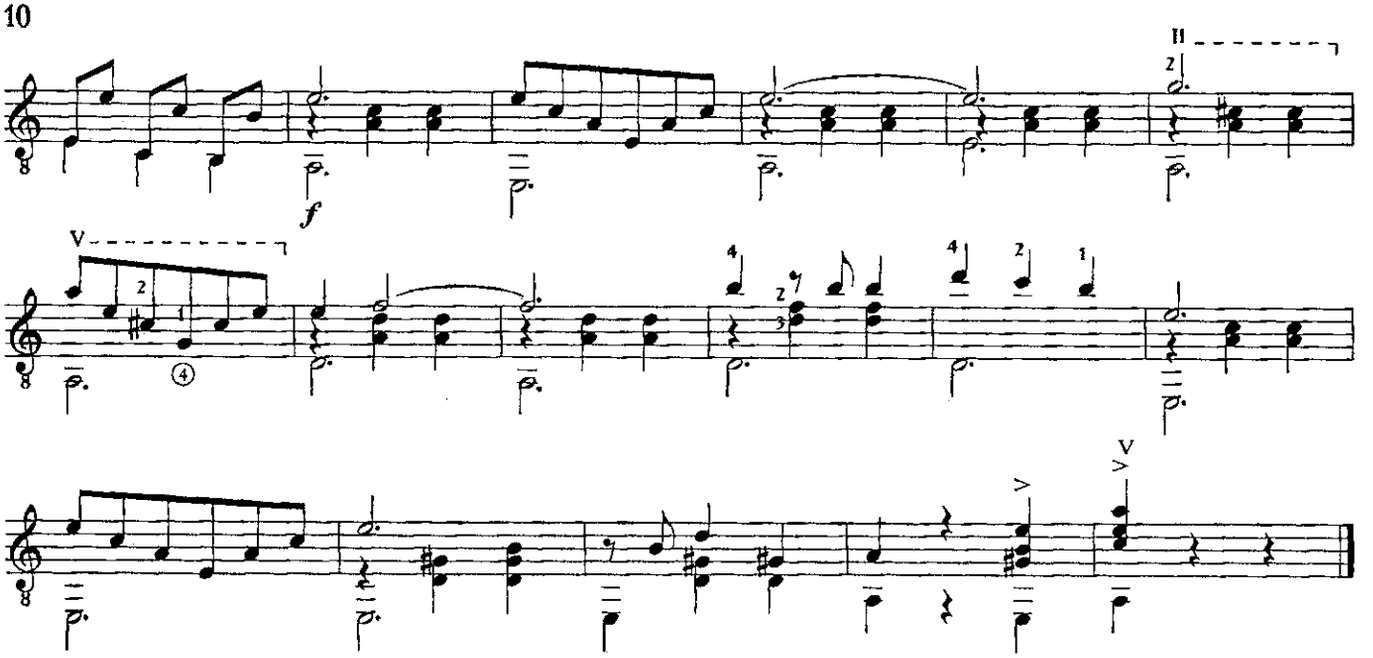




ИСПАНСКИЙ ВАЛЬС

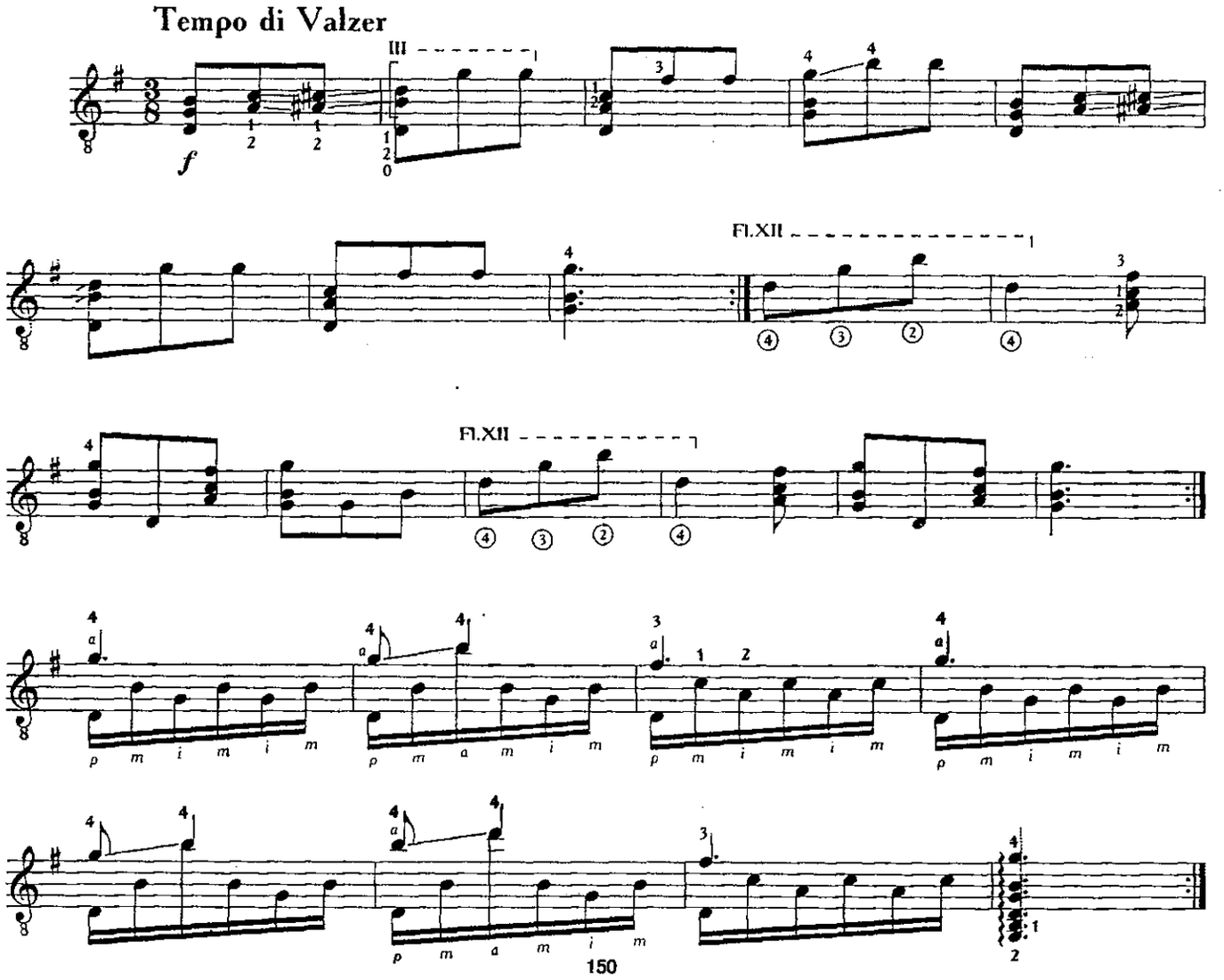
X. Carpepac





ИСПАНСКИЙ ВАЛЬС

Н. Паганини

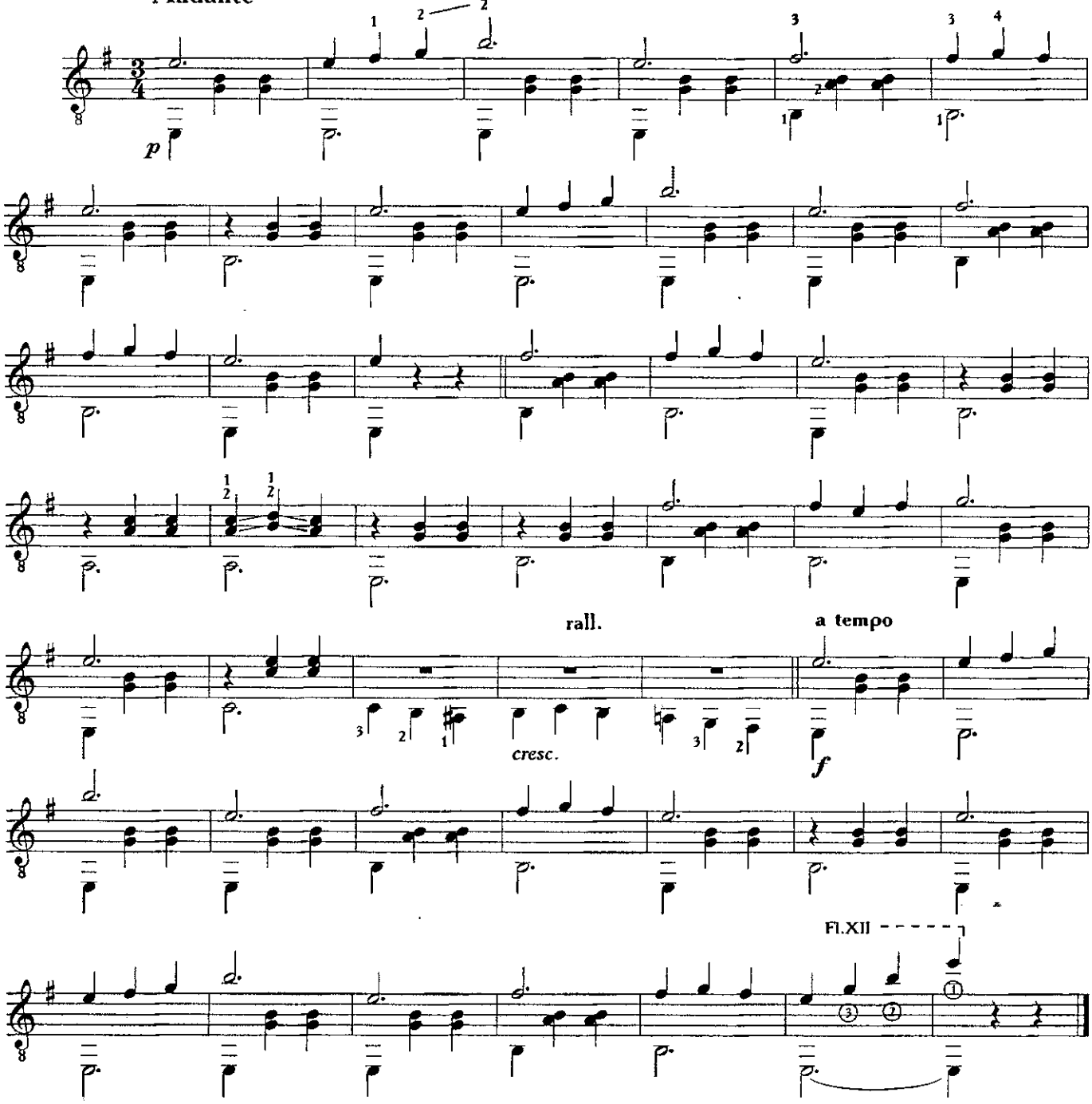


ТРИ ПЬЕСЫ

Б. Калатауд

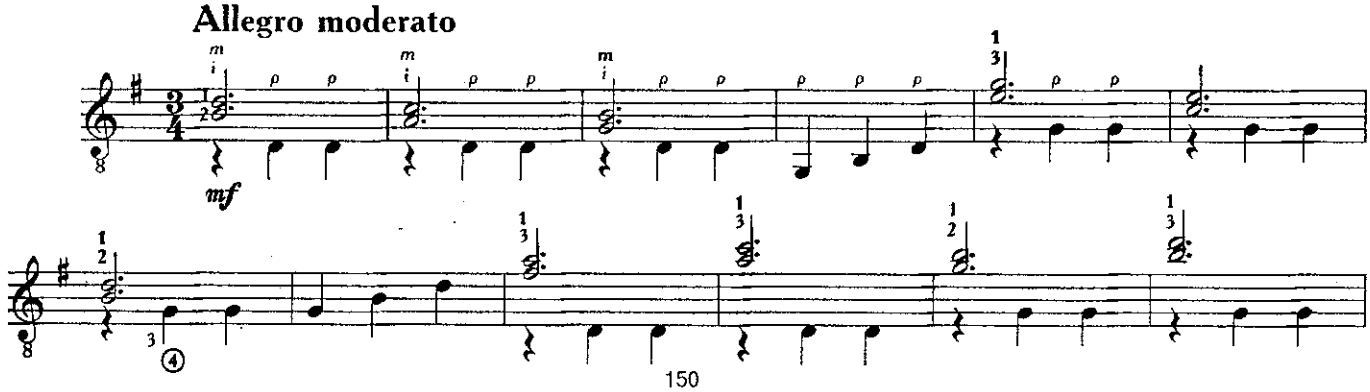
1. Вальс

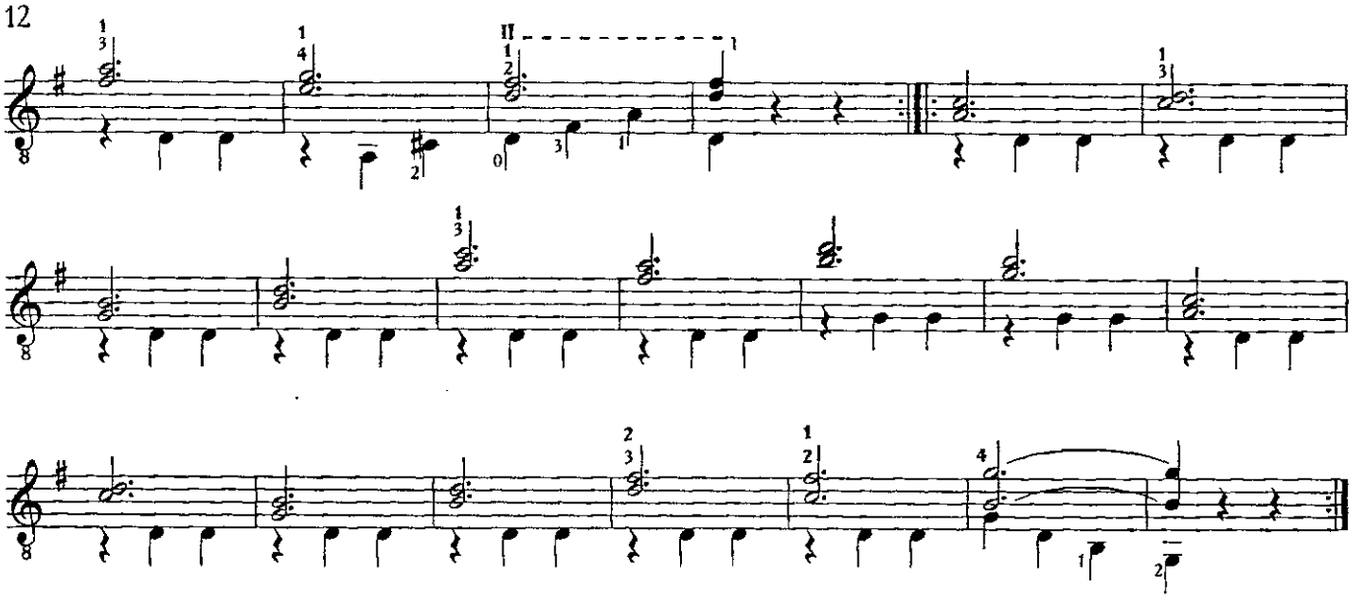
Andante



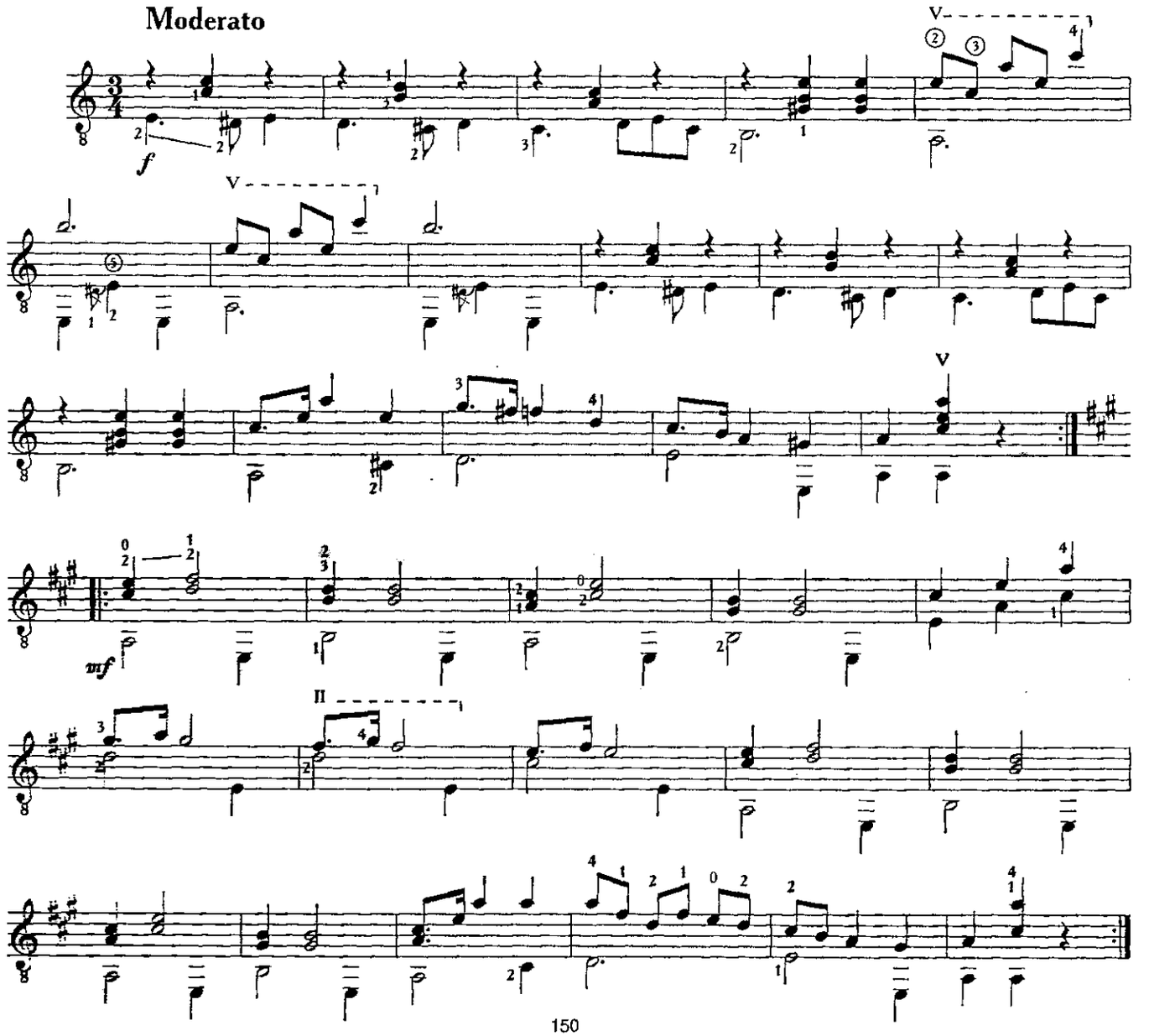
2. Романс

Allegro moderato





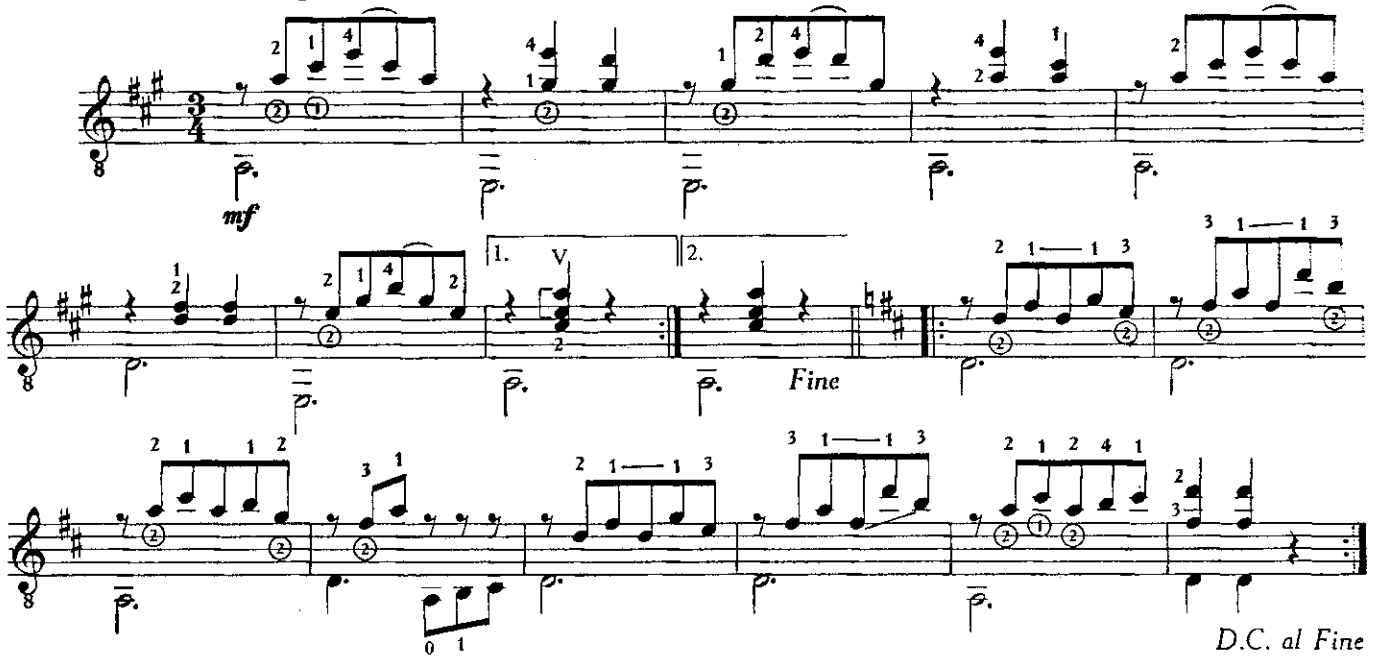
3. Мазурка



МАЗУРКА

Ф. Таррега

Allegretto

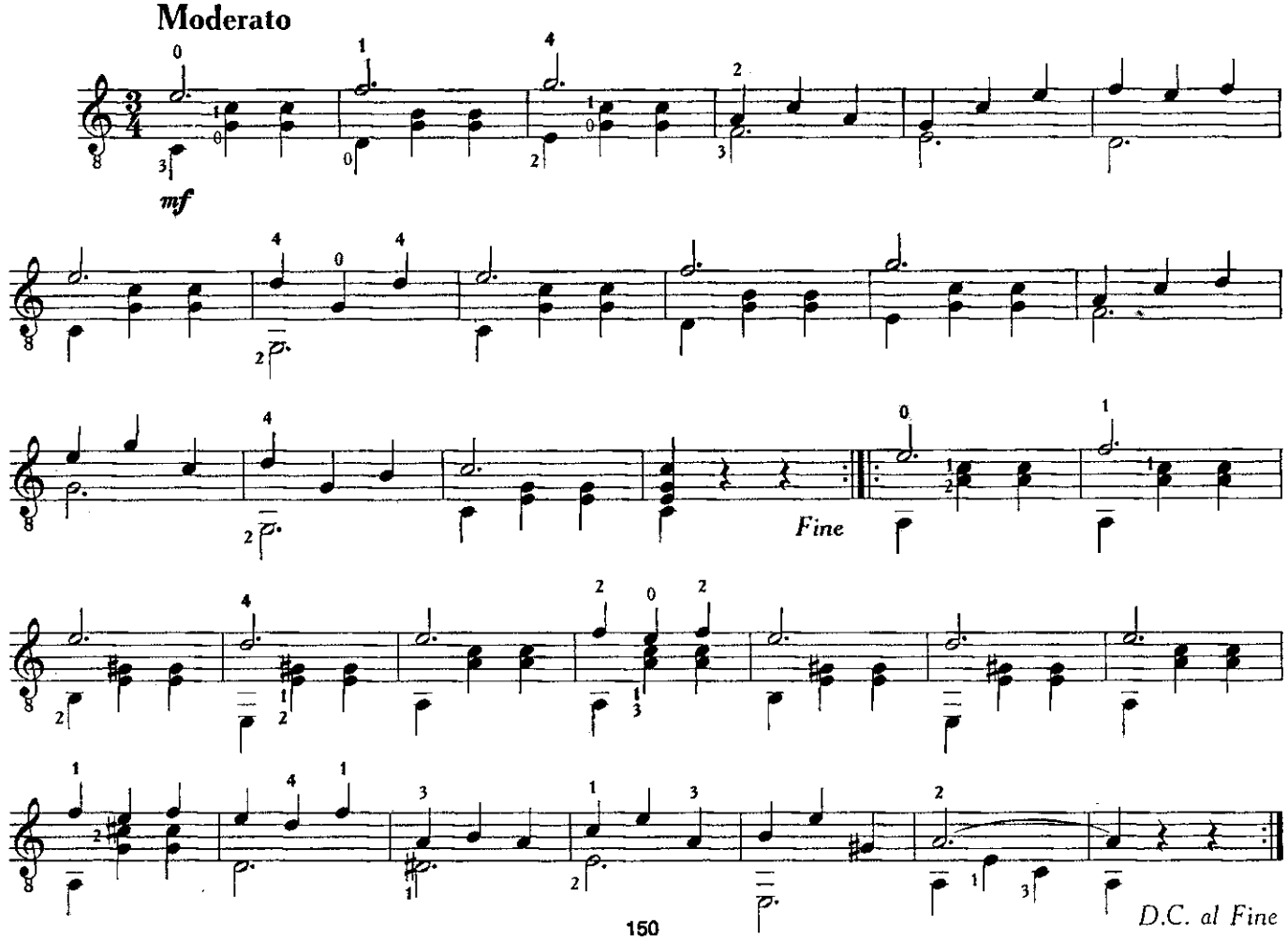


ДВЕ ПЬЕСЫ

Г. Гильермо

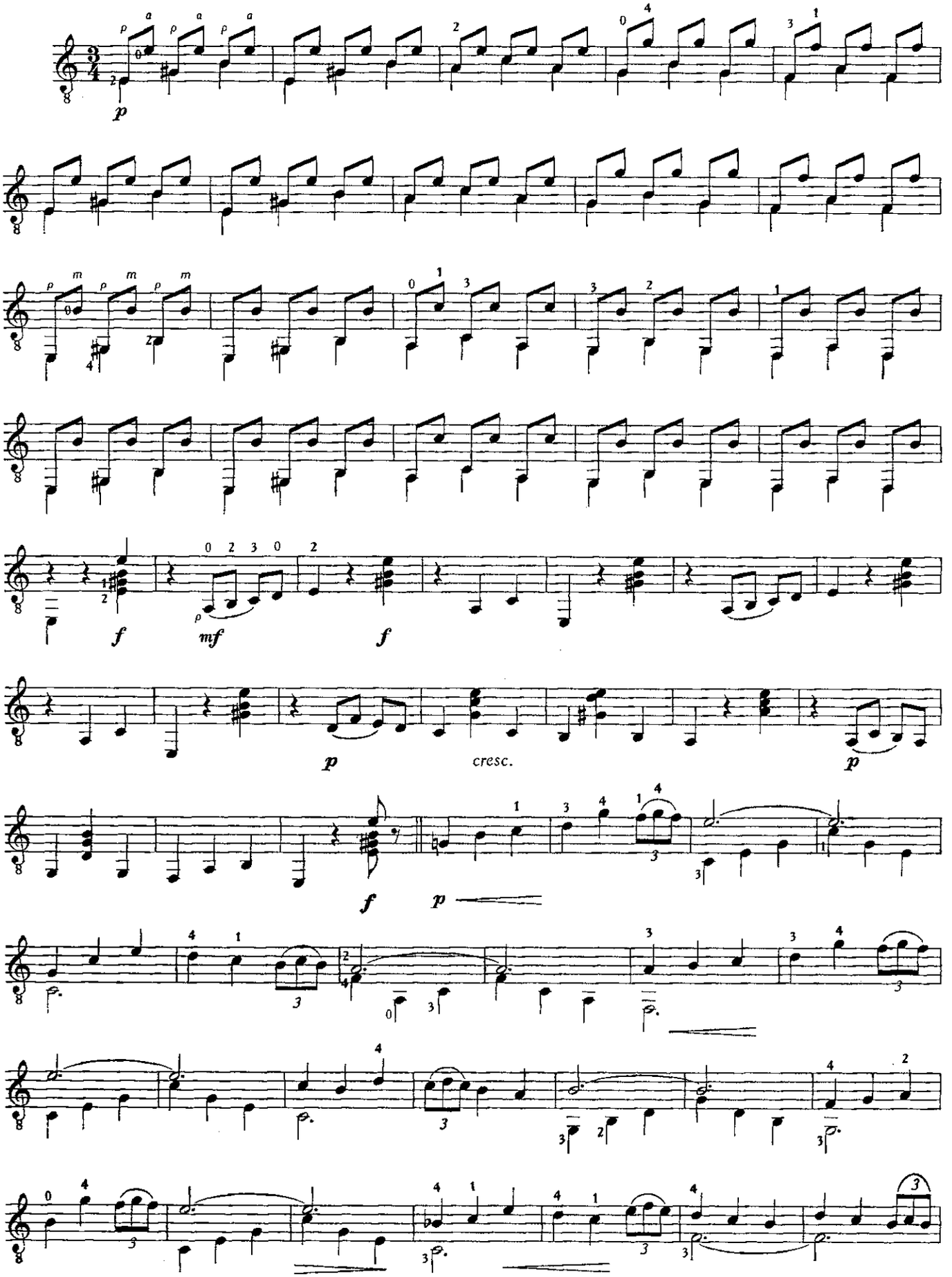
1. Вальс

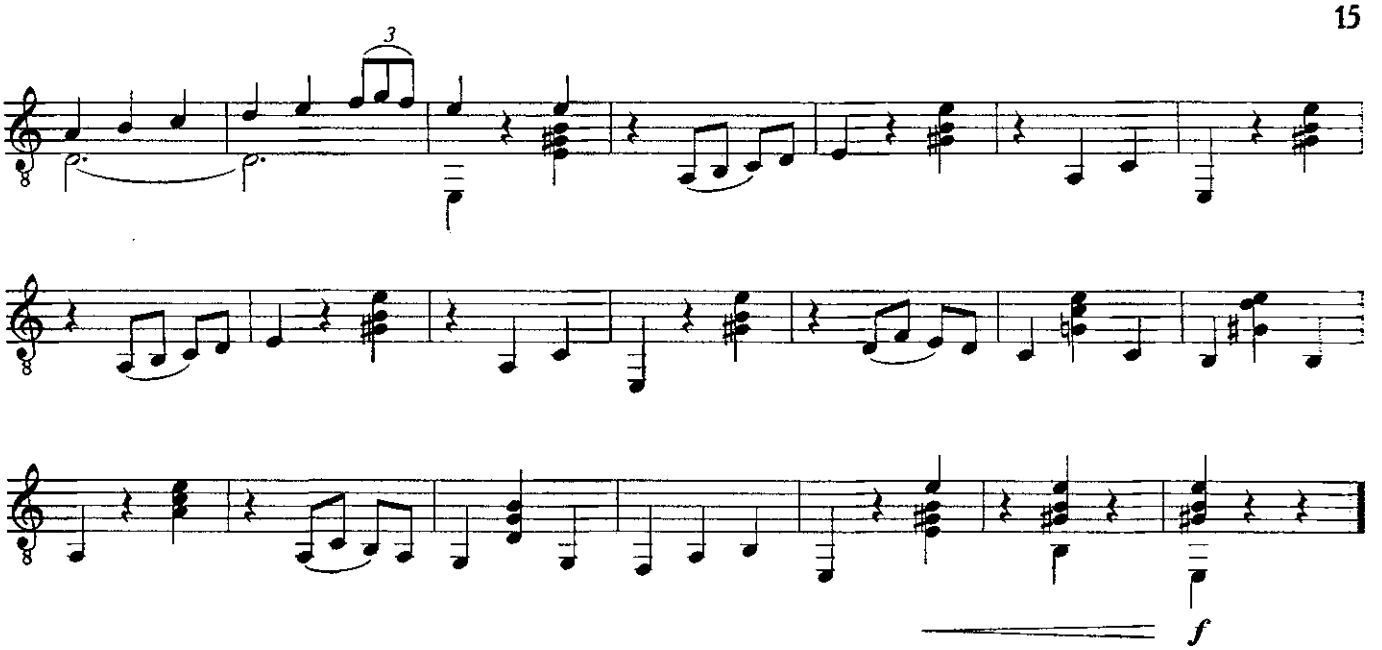
Moderato



2. Испанское каприччио

Allegro

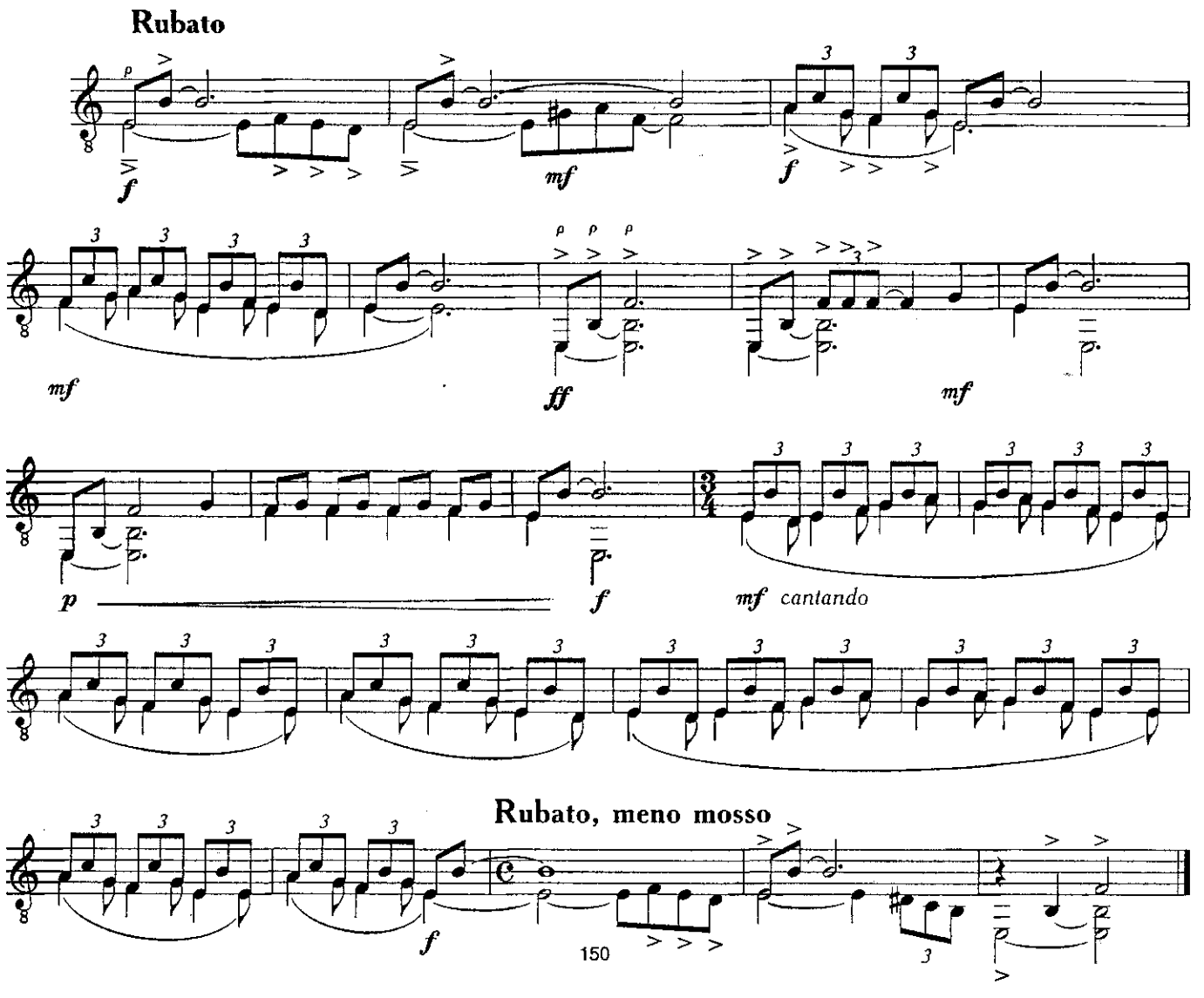




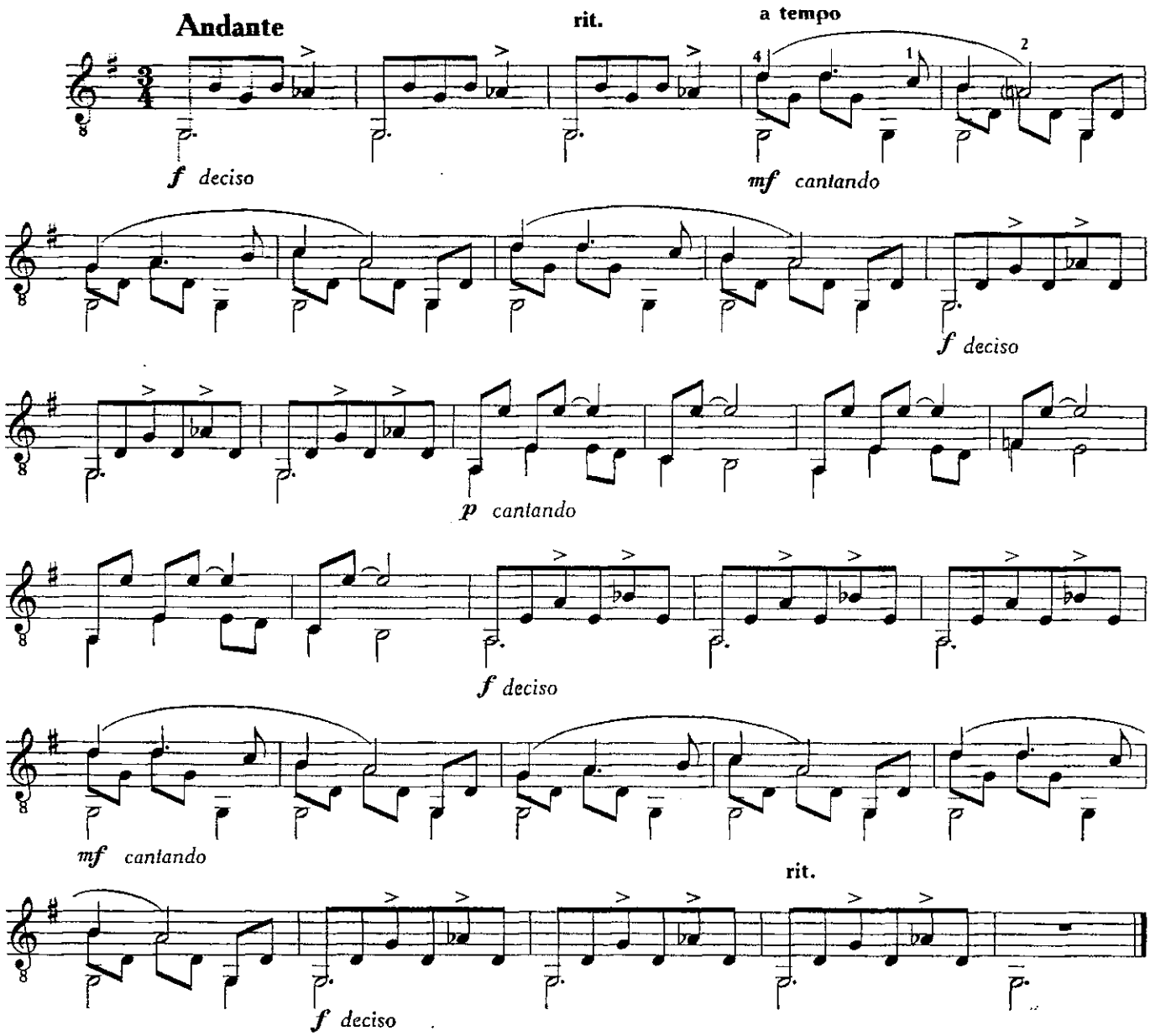
ДВЕ ПЬЕСЫ

Ф. Хилл

1. В испанском городе

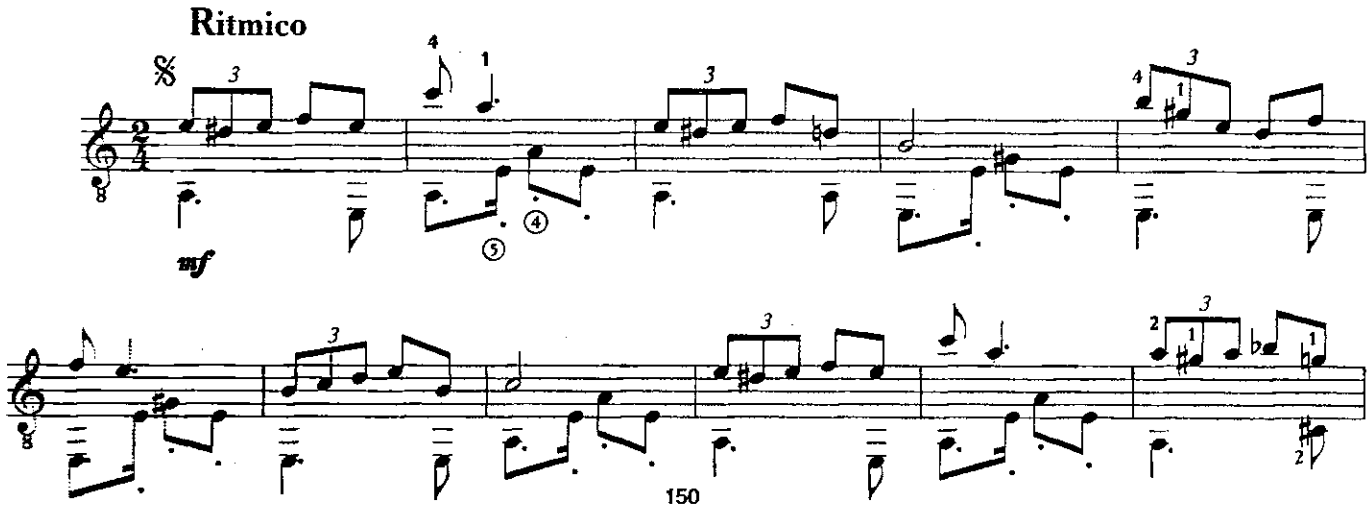


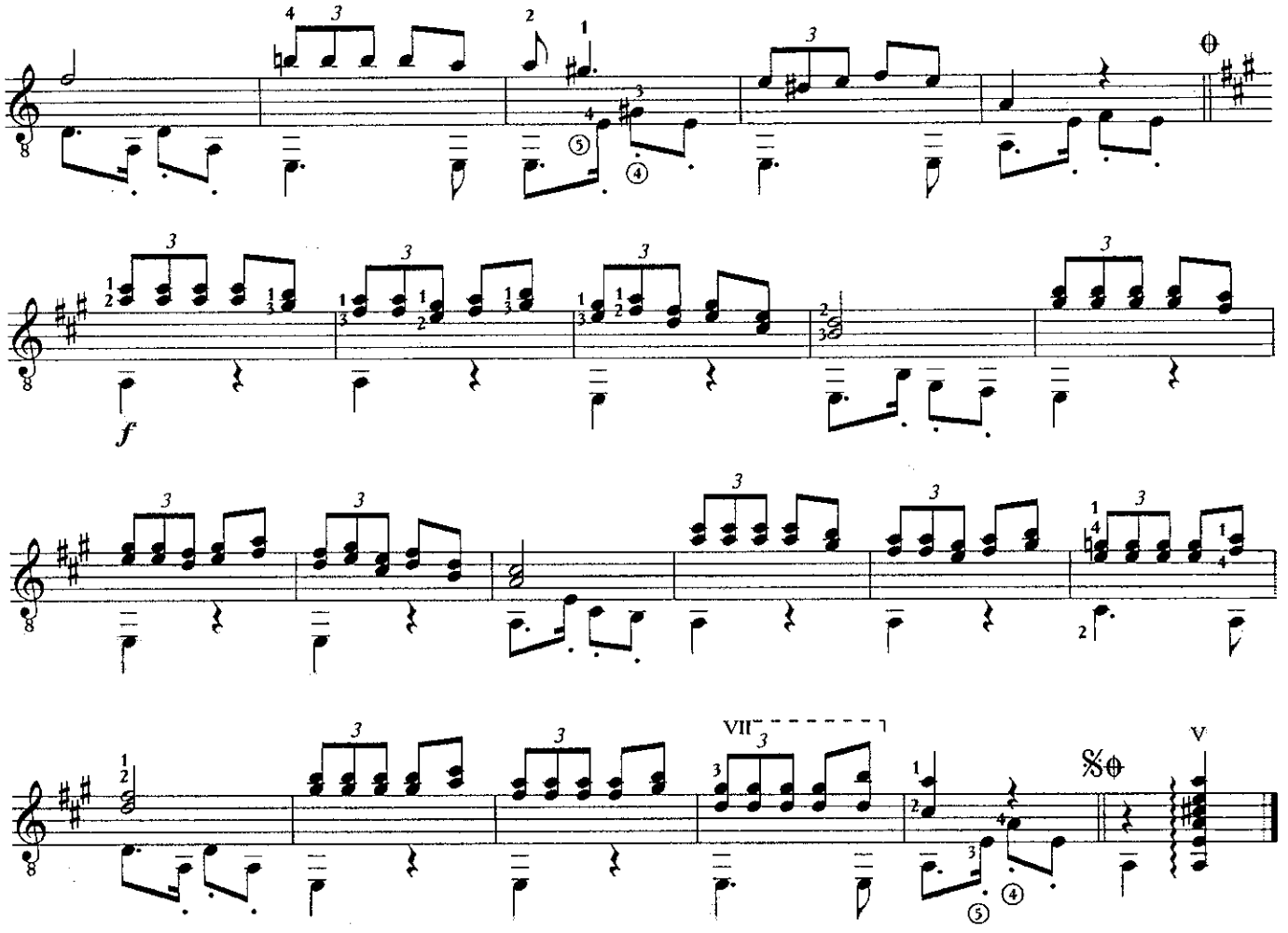
2. Памяти Мануэля де Фалья



ХАБАНЕРА

П. Роч

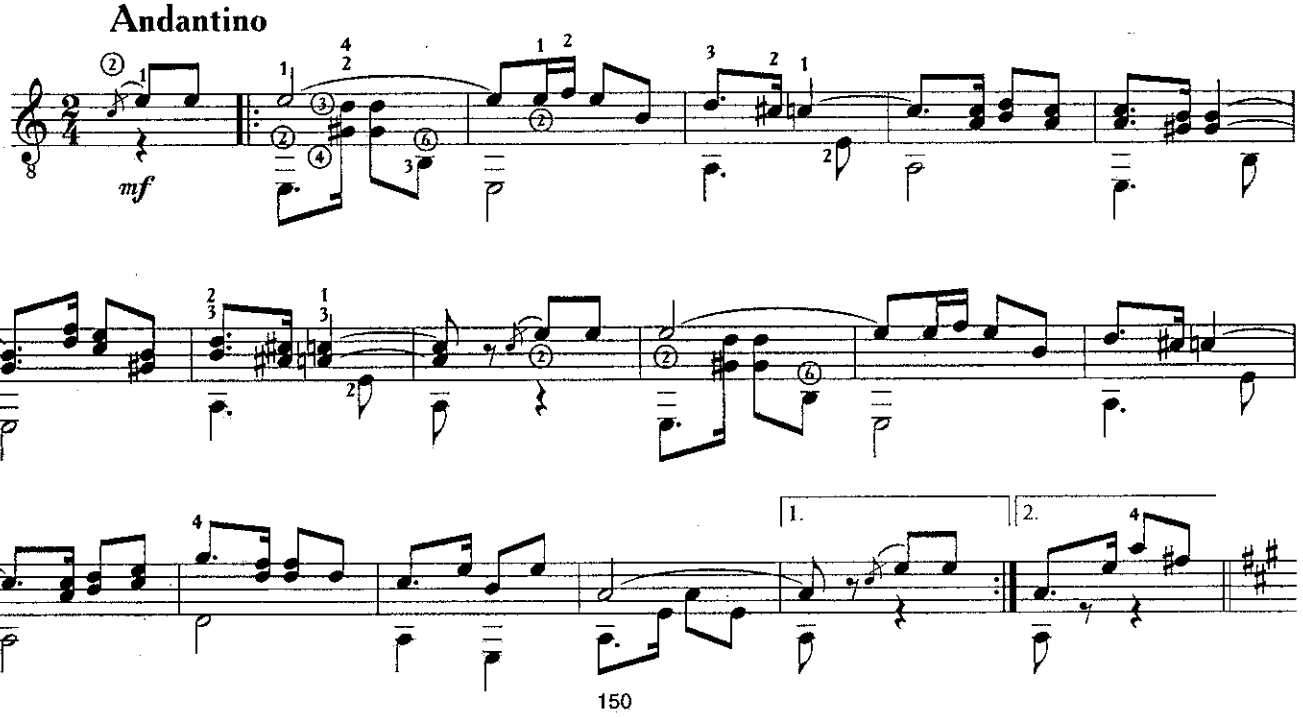


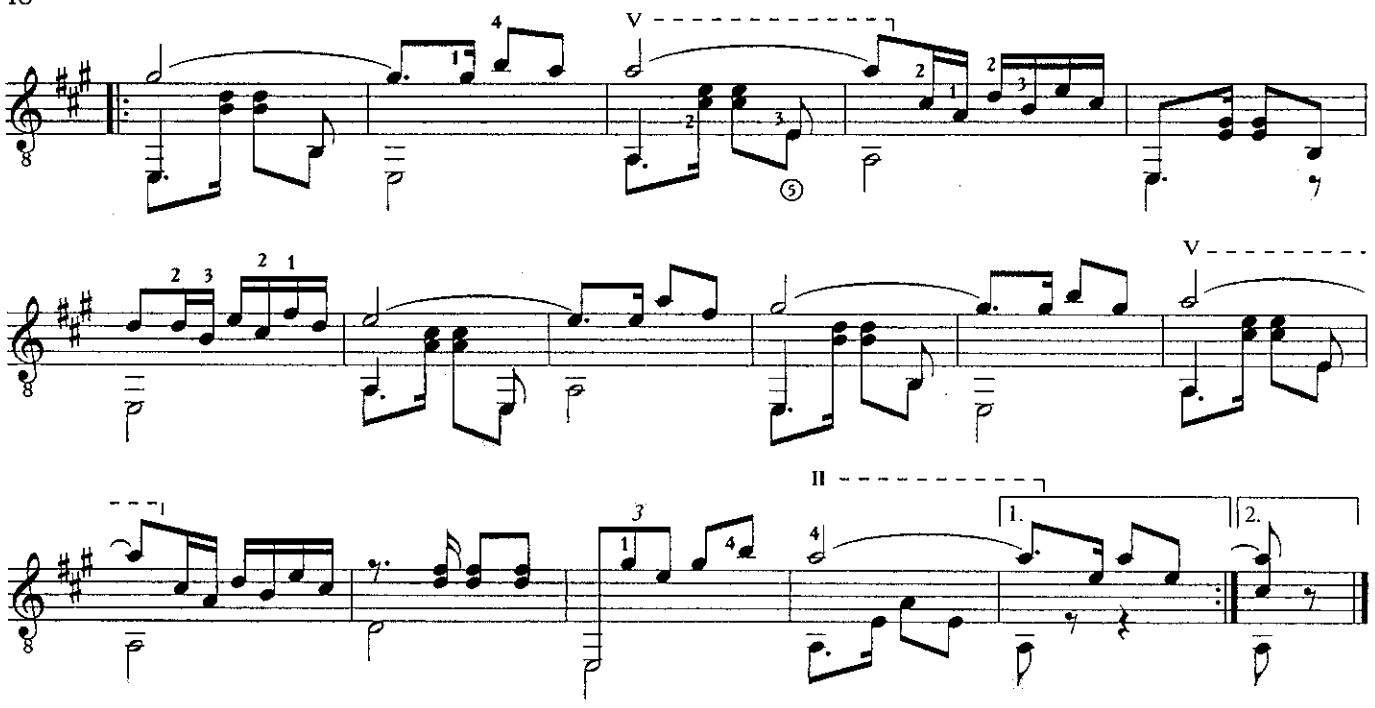


ЧЕТЫРЕ ПЬЕСЫ

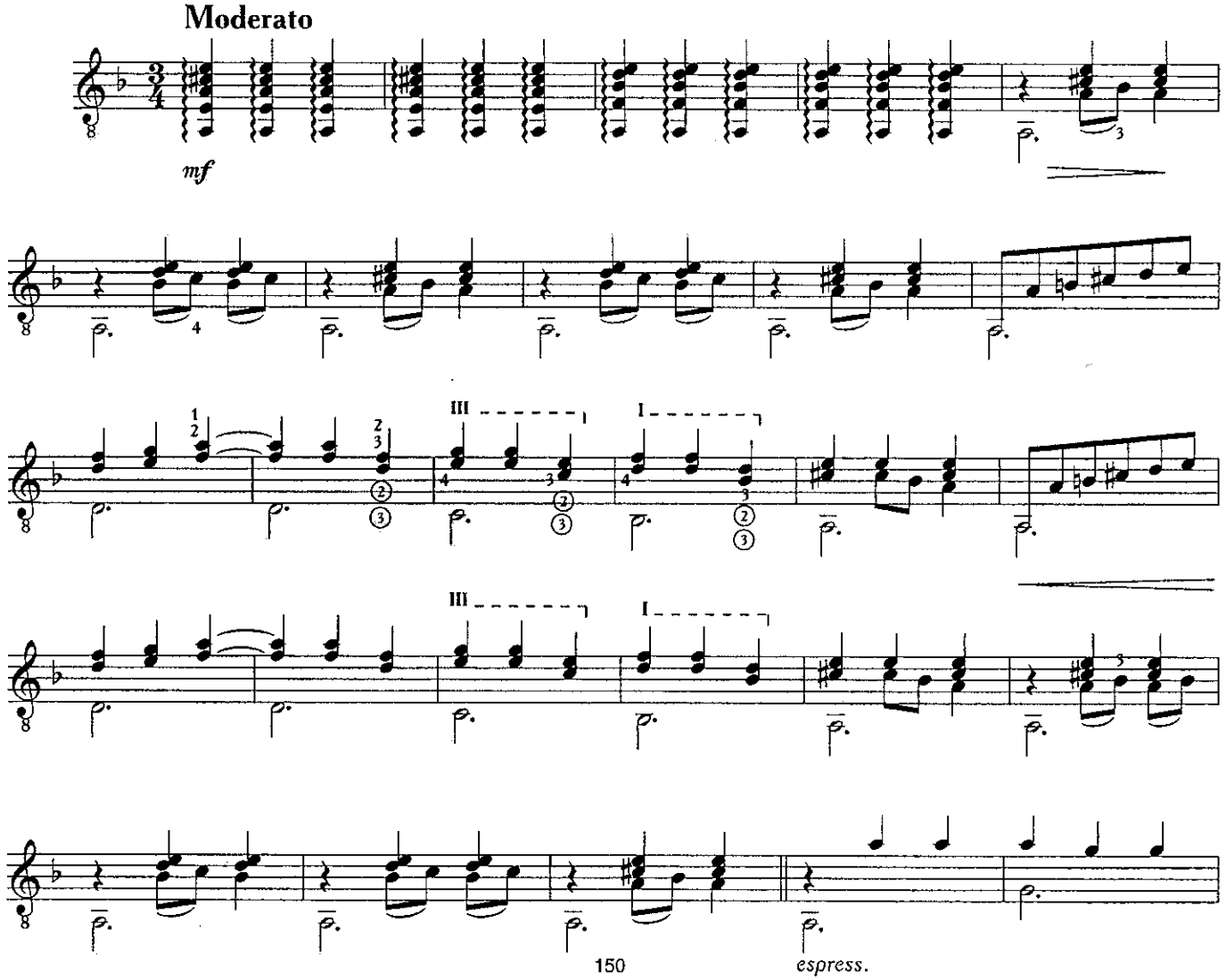
Б. Калатауд

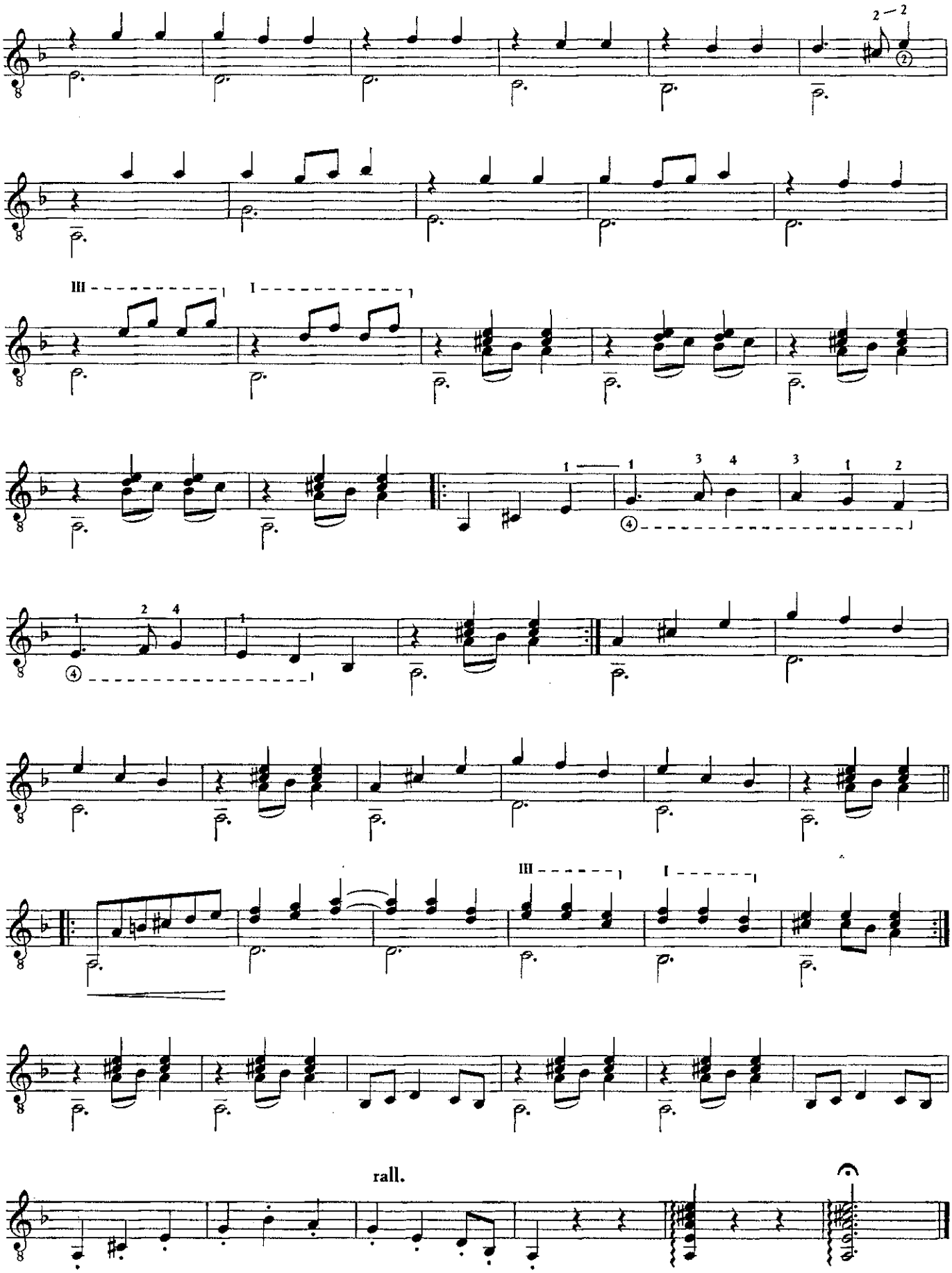
1. Хабанера





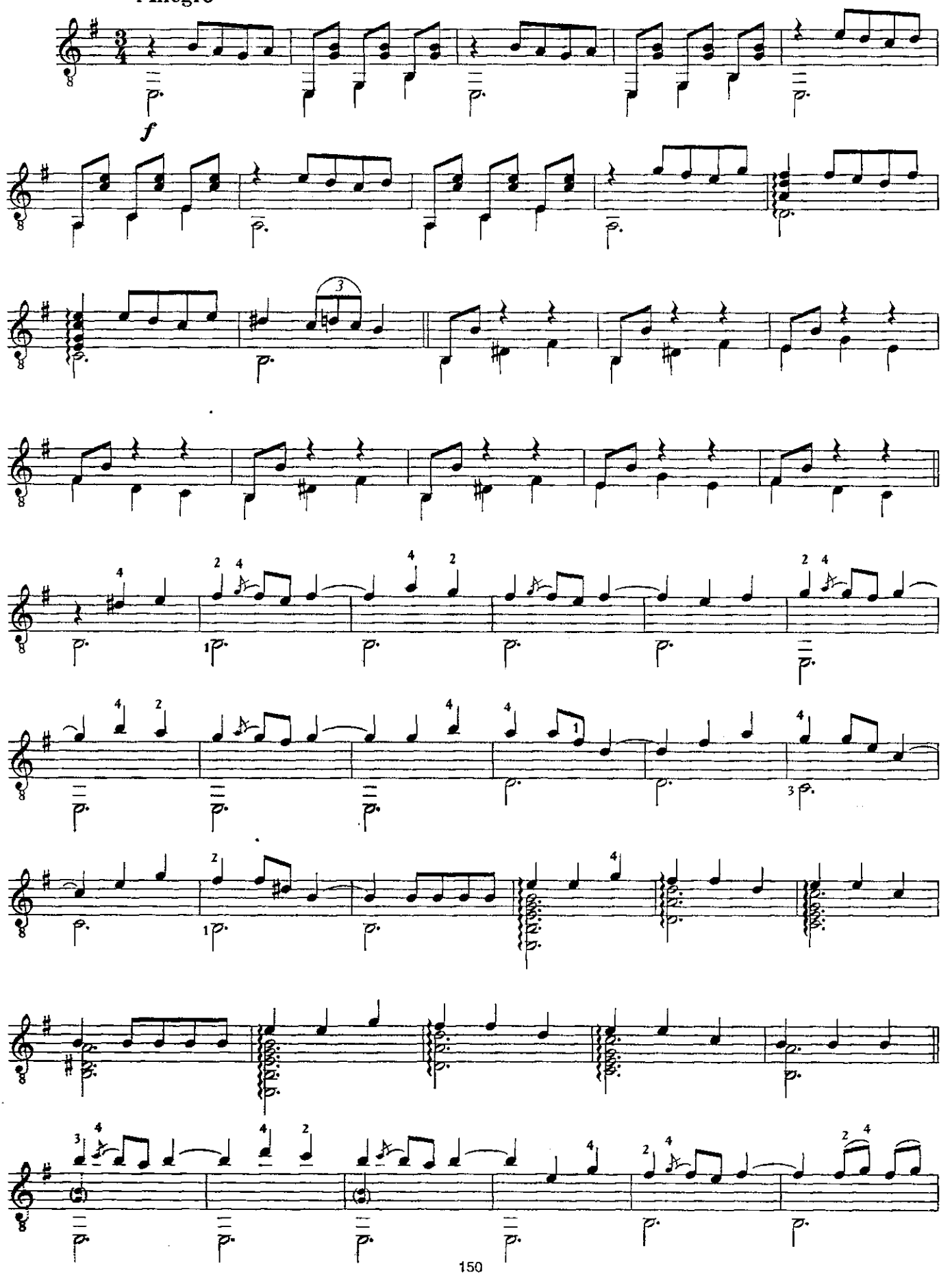
2. Молитва цыганки

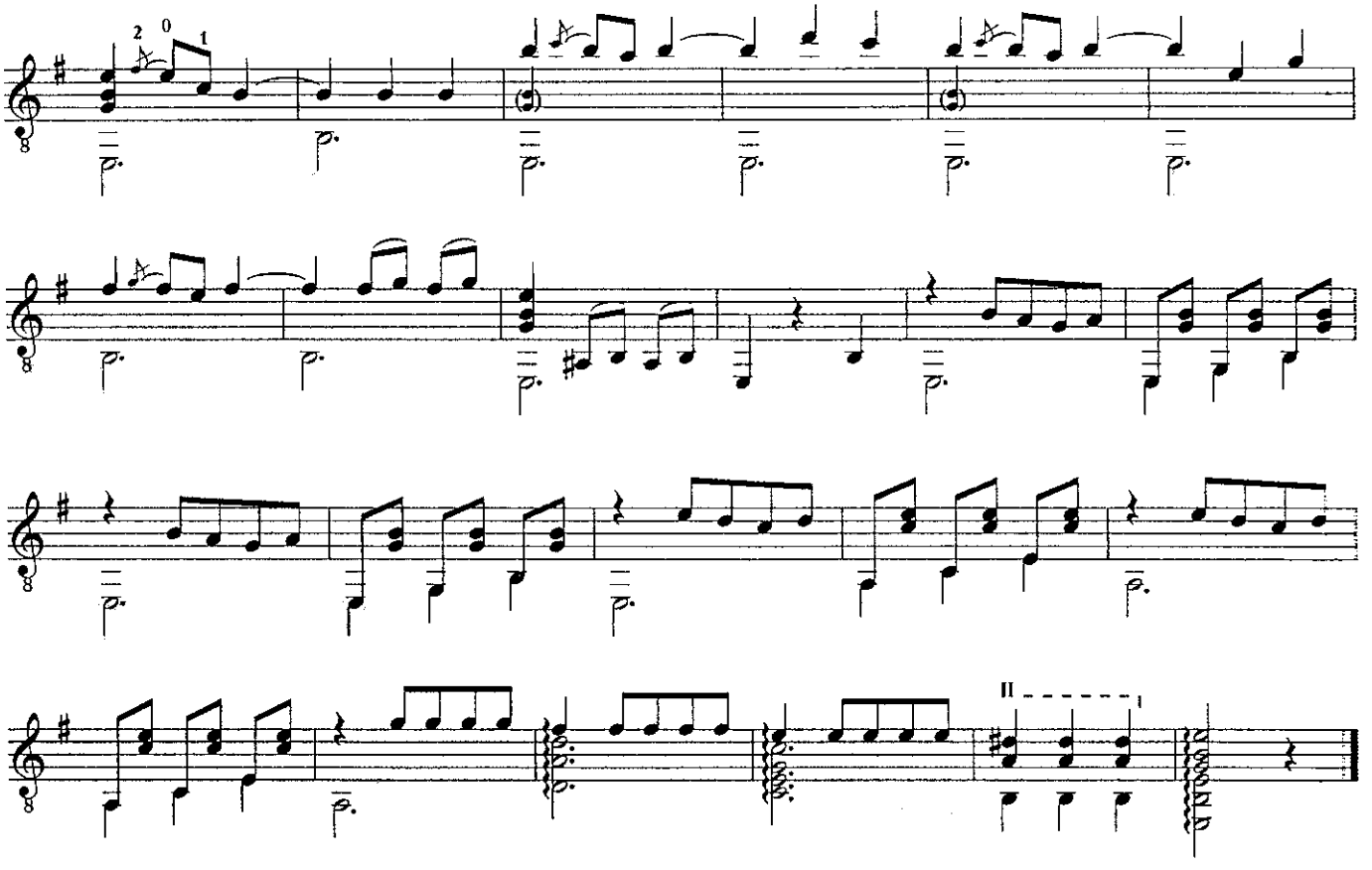



III
I
rall.

3. Фандангильо

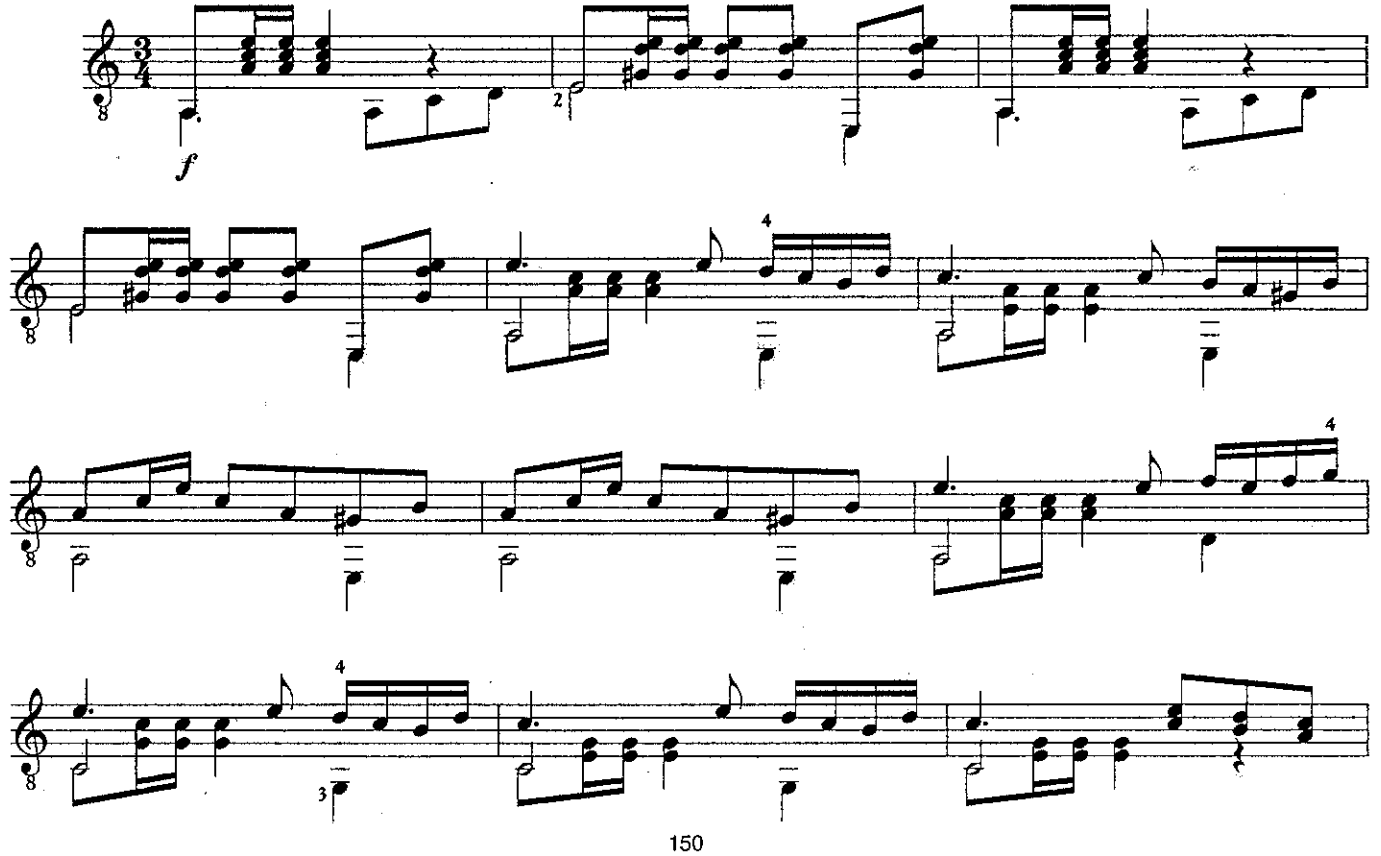
Allegro

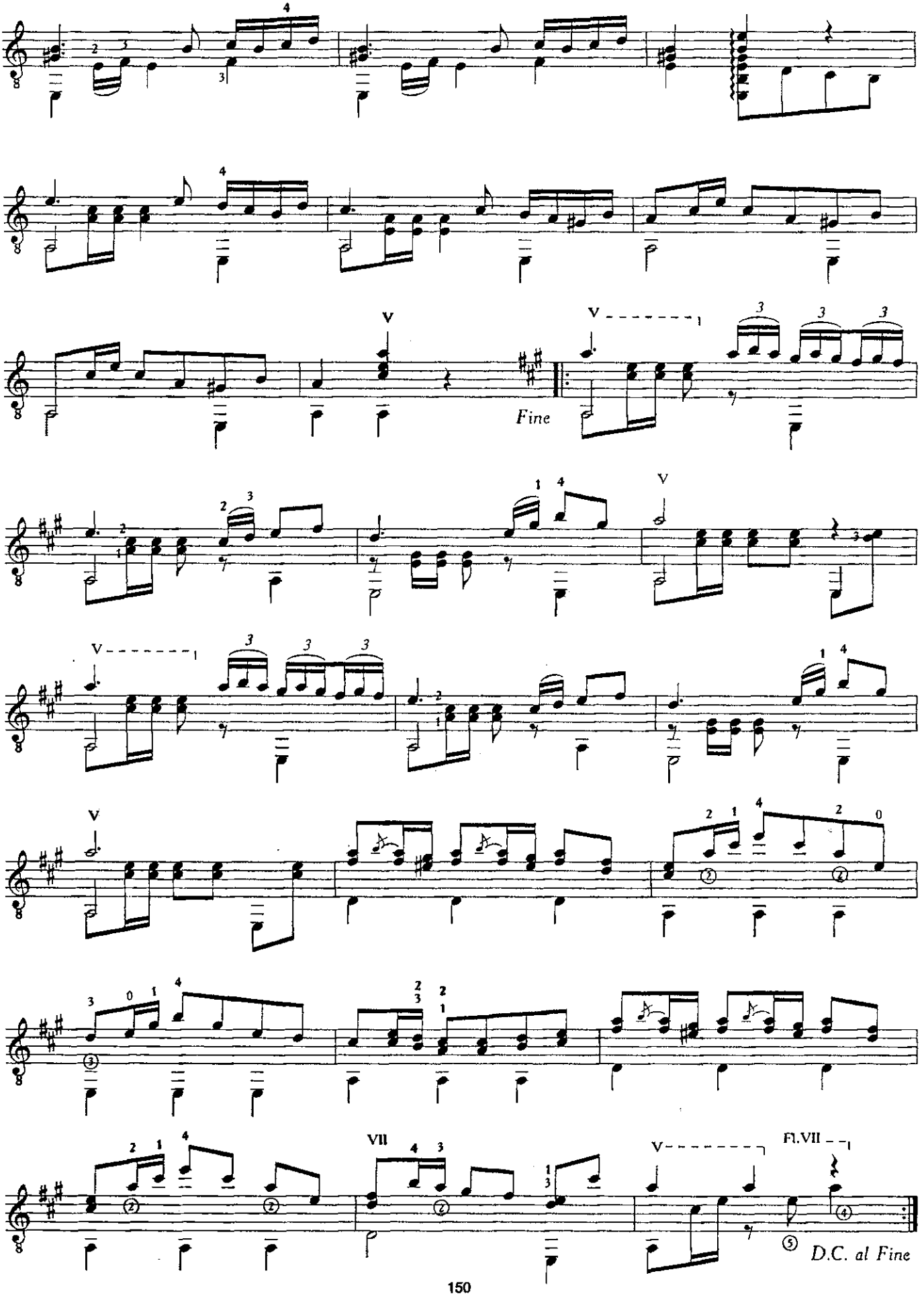




4. Болеро

Allegretto moderato

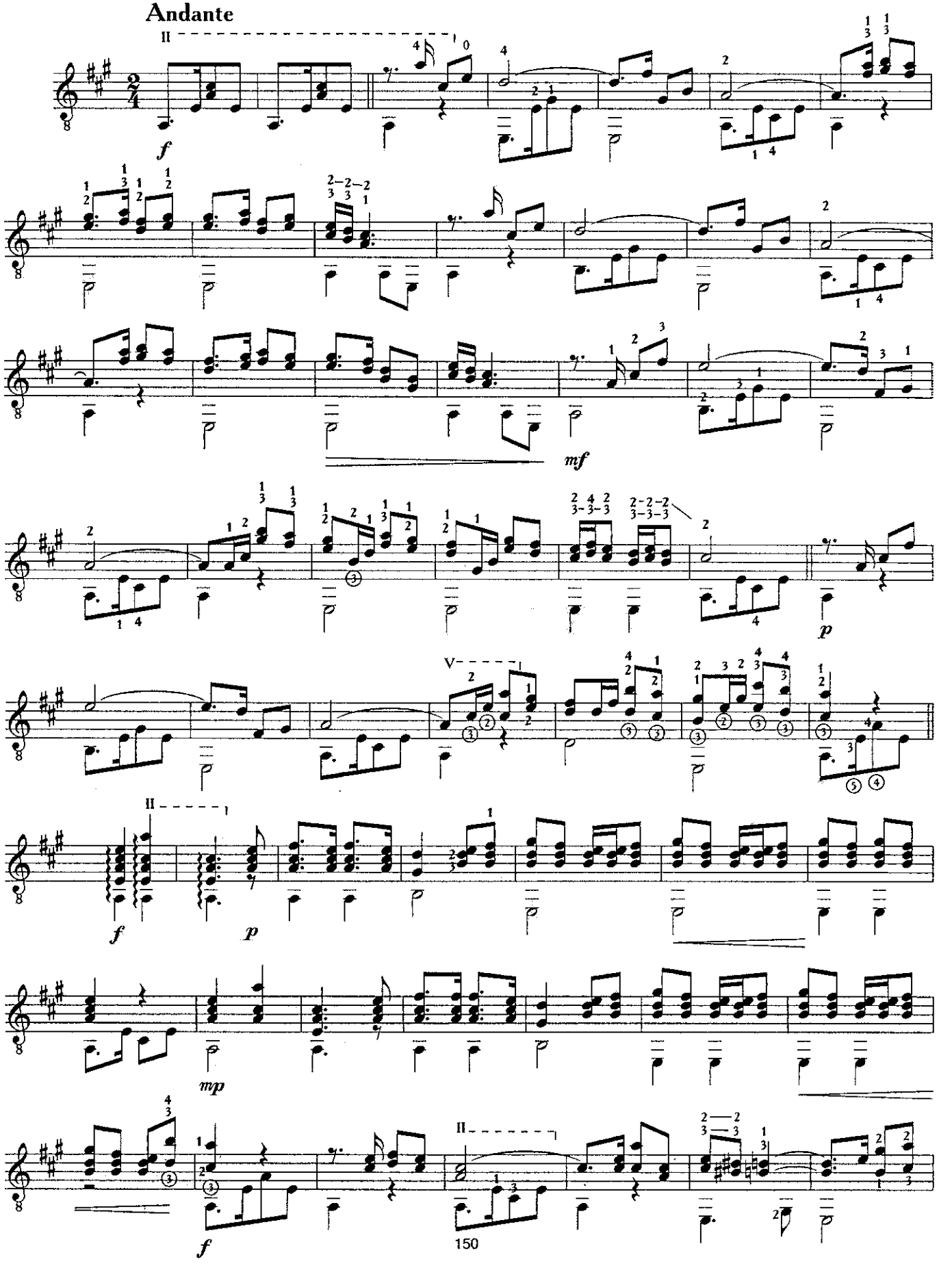


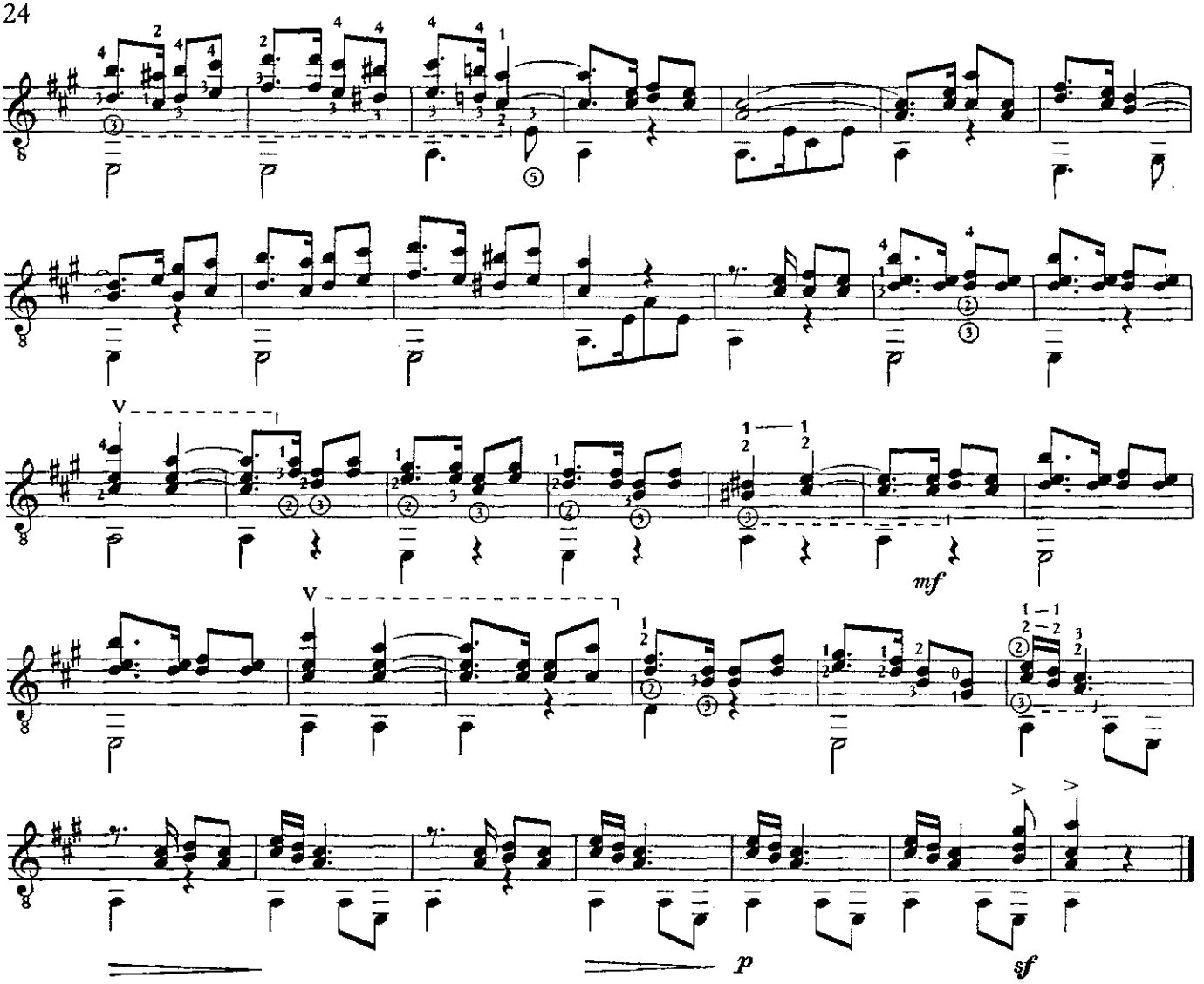

Fine
D.C. al Fine

ХАБАНЕРА

Гуттоли

Переложение М. Александровой

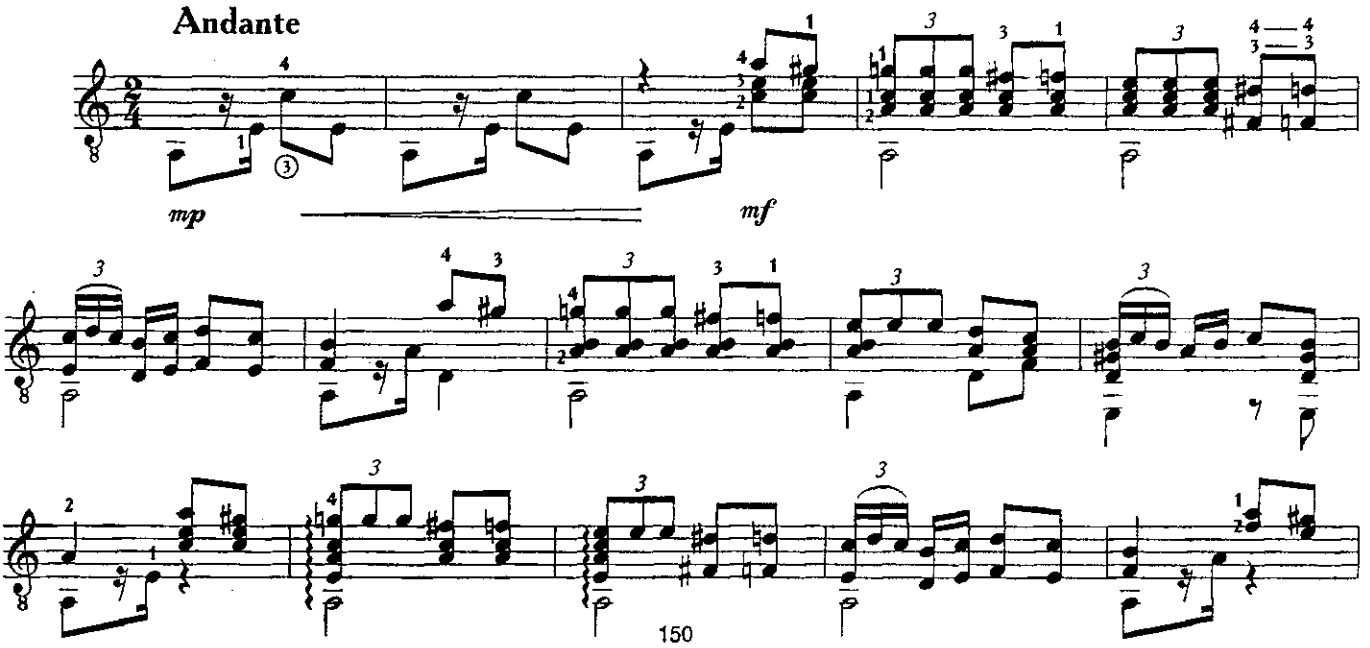


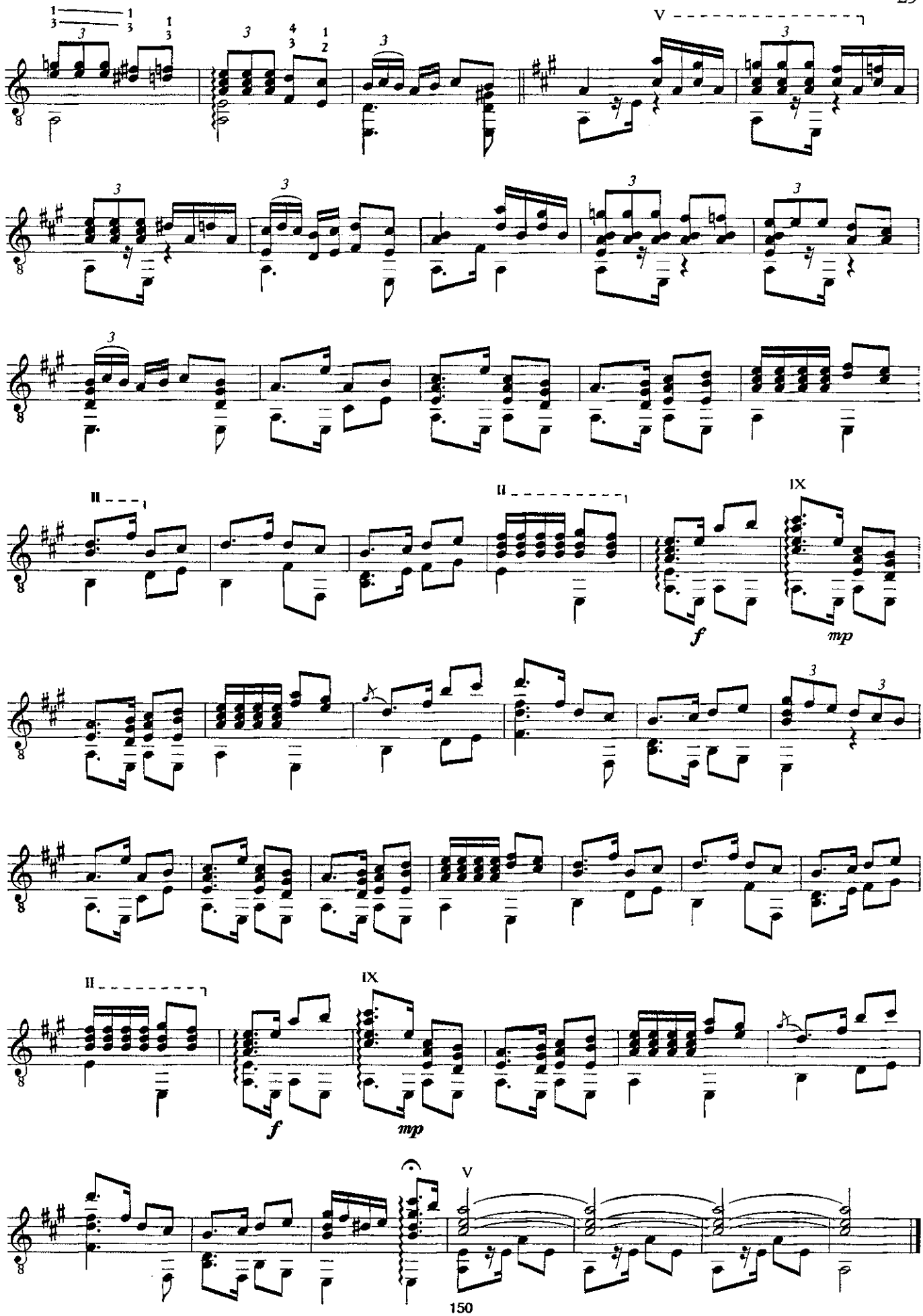


ХАБАНЕРА

Ж. Бизе

Обработка М. Александровой



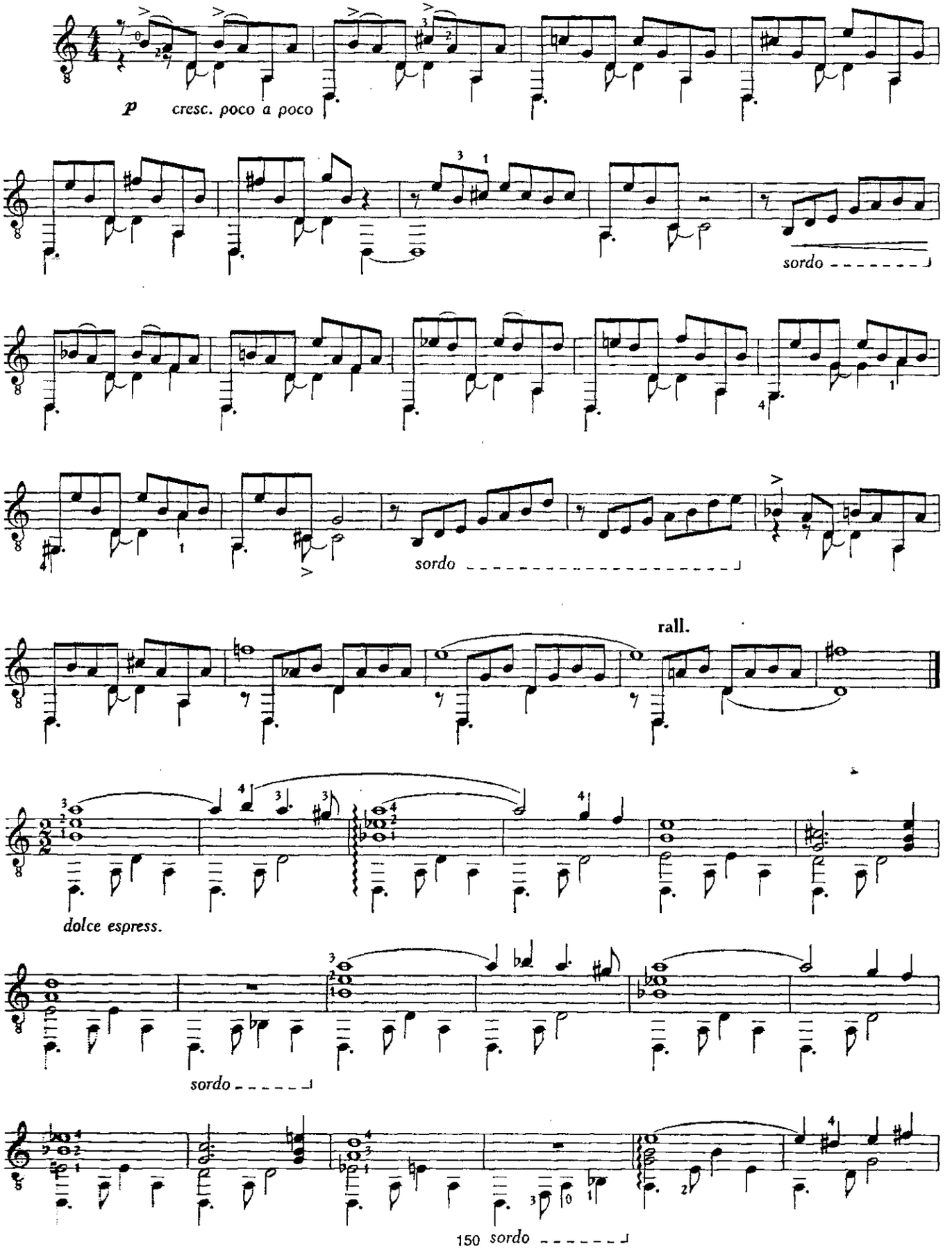

V
II
II
IX
f
mp
II
IX
f
mp
V

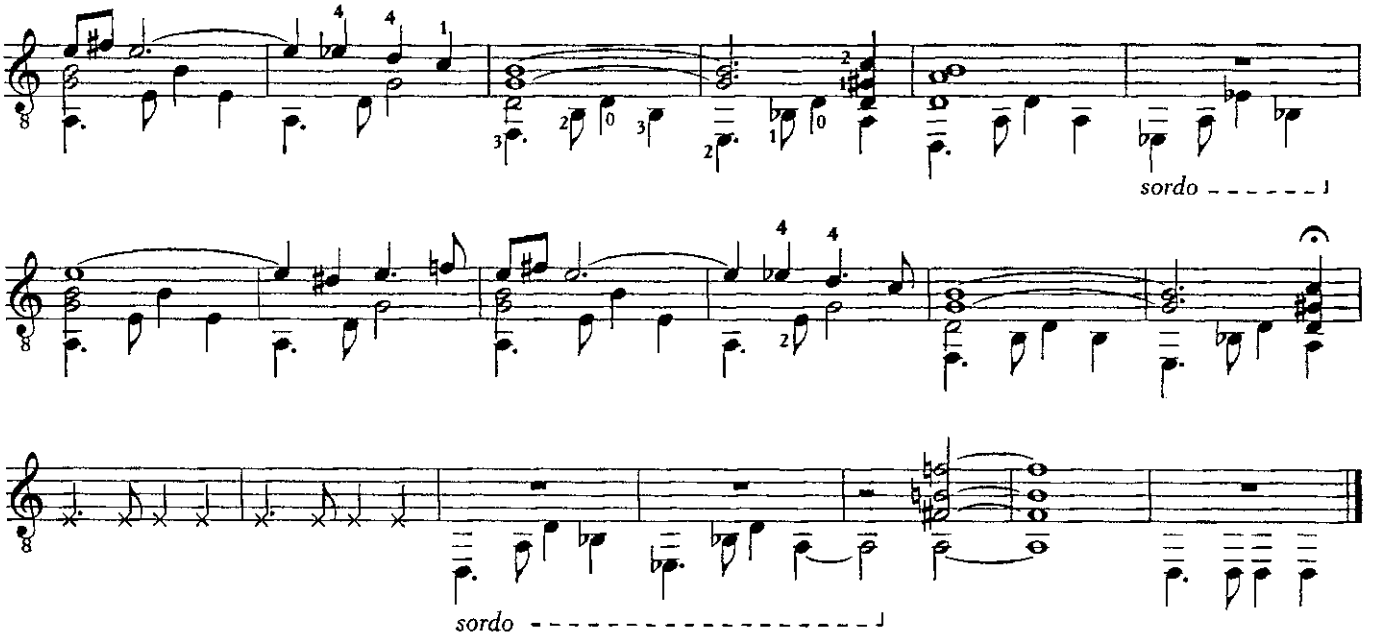
ПРЕЛЮДИЯ и ХАБАНЕРА

⑥ = D

Con moto

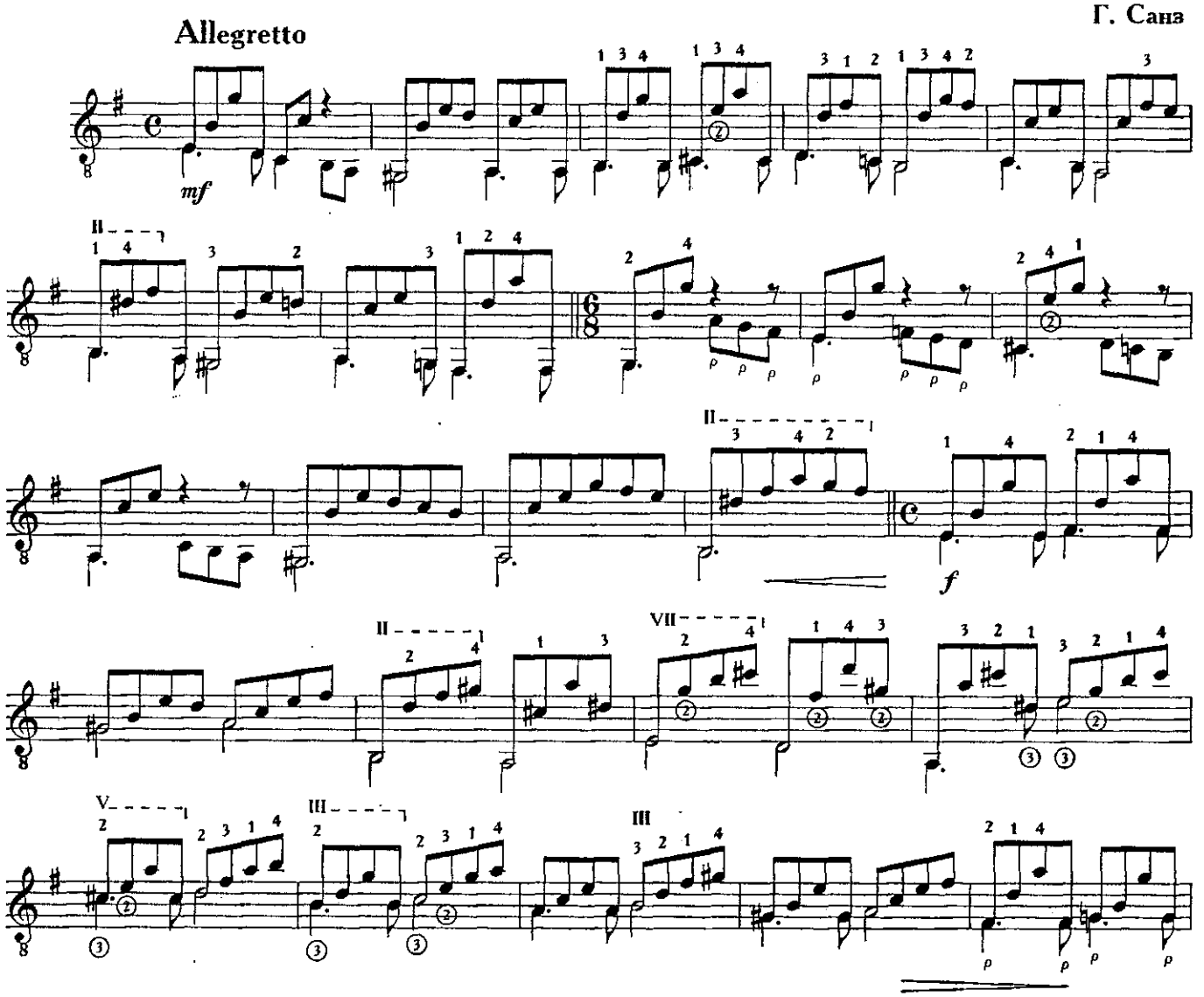
Ф. Хилл



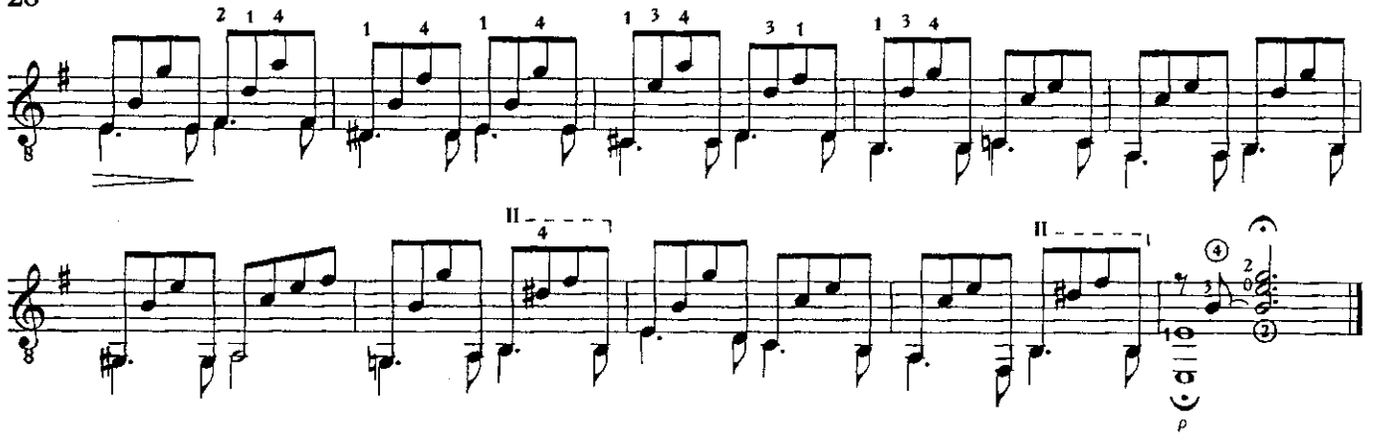


ПРЕЛЮДИЯ

Г. Санз



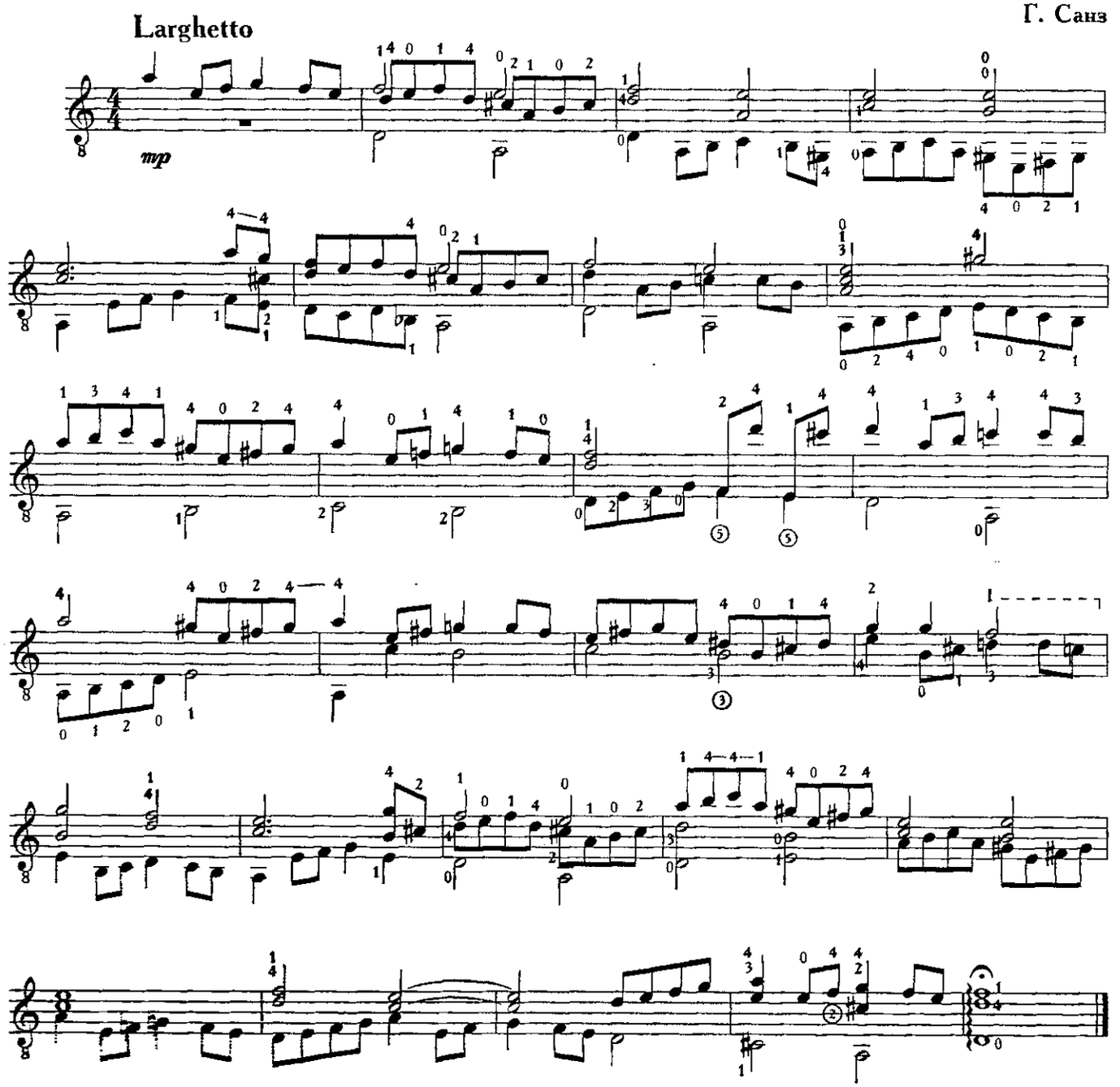
28



ФУГА В ИСПАНСКОМ СТИЛЕ

Г. Санз

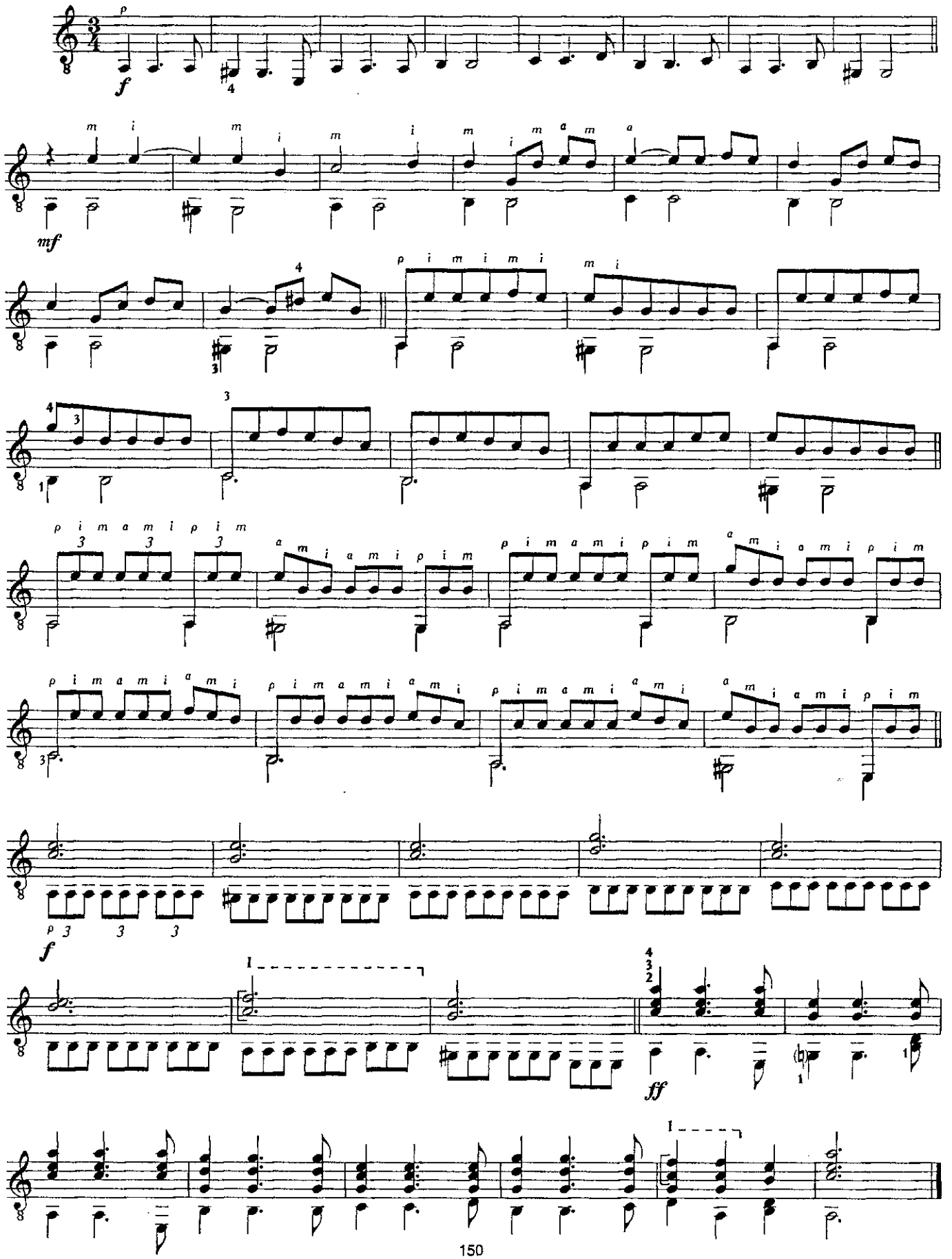
Larghetto



ФОЛИЯ

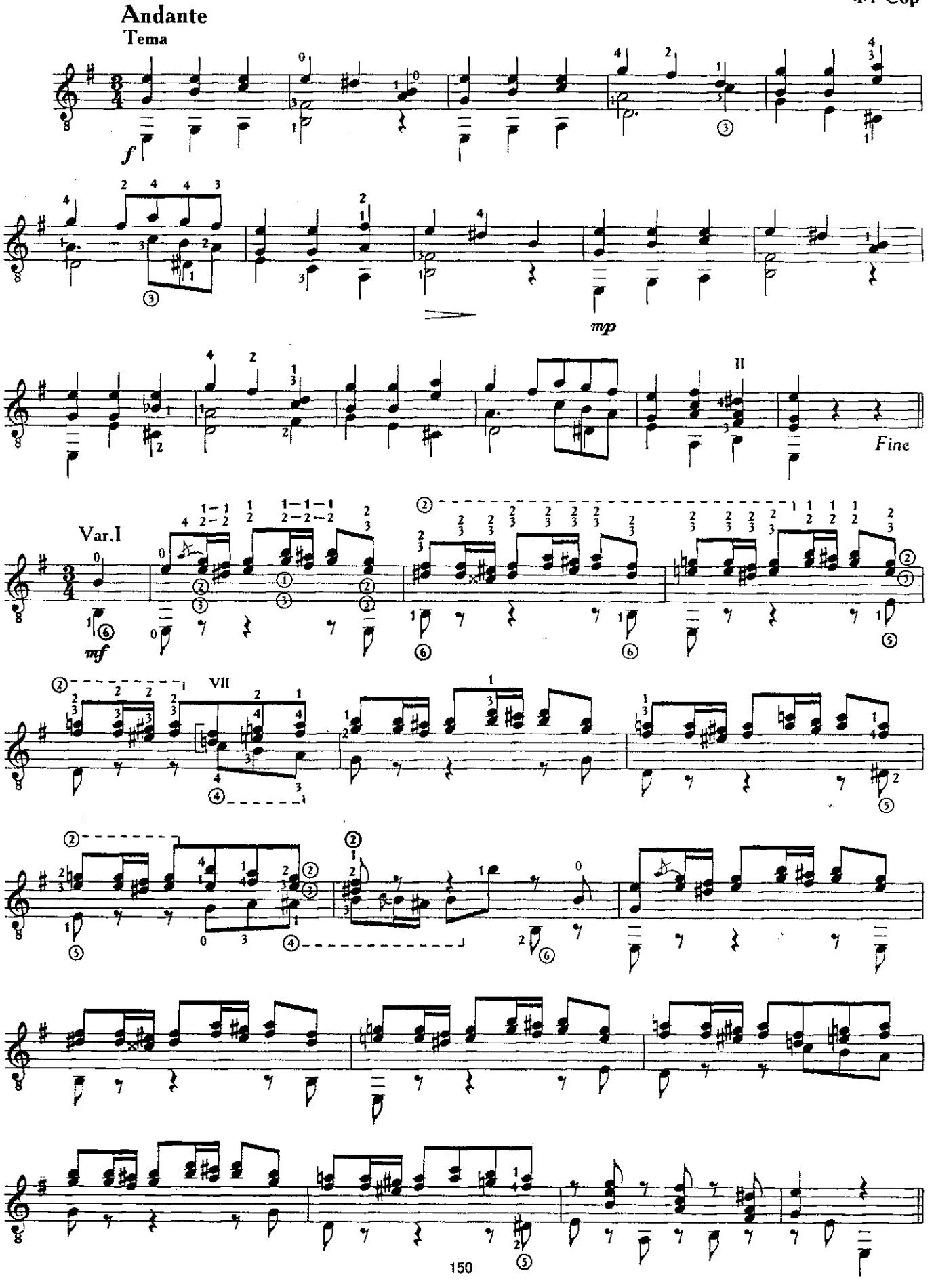
Ф. Хилл

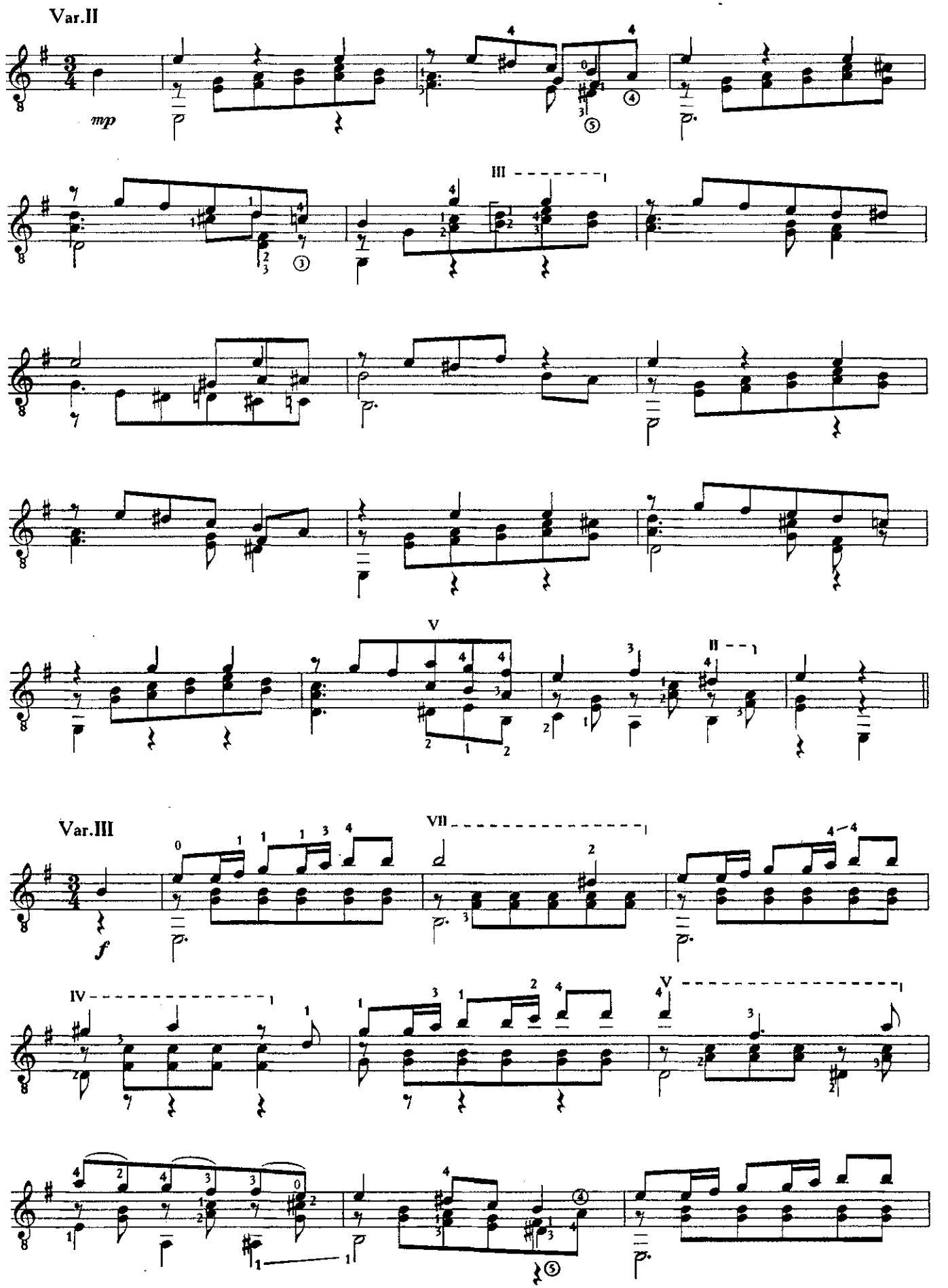
Maestoso

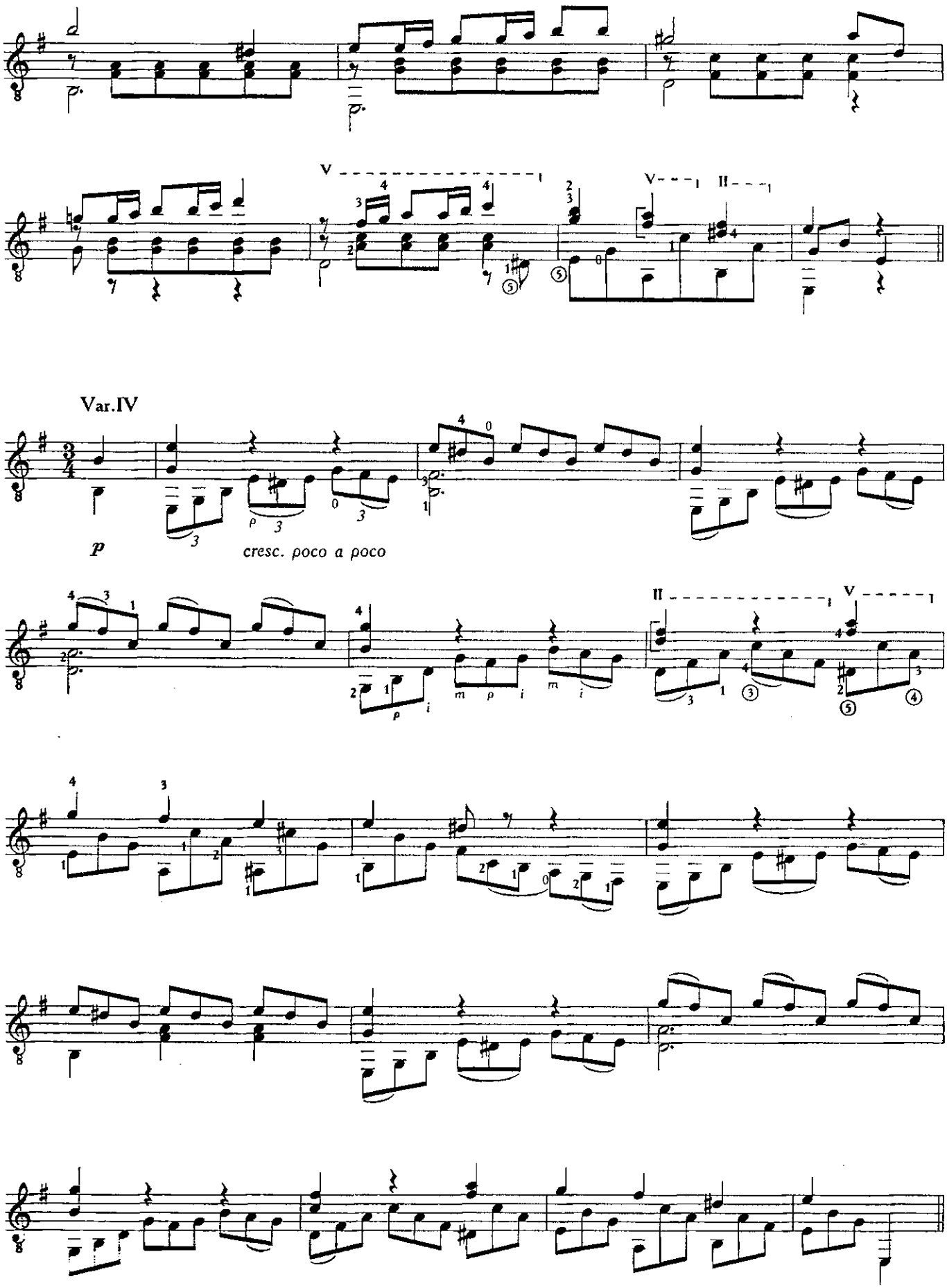


ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ФОЛИИ

Ф. Сор



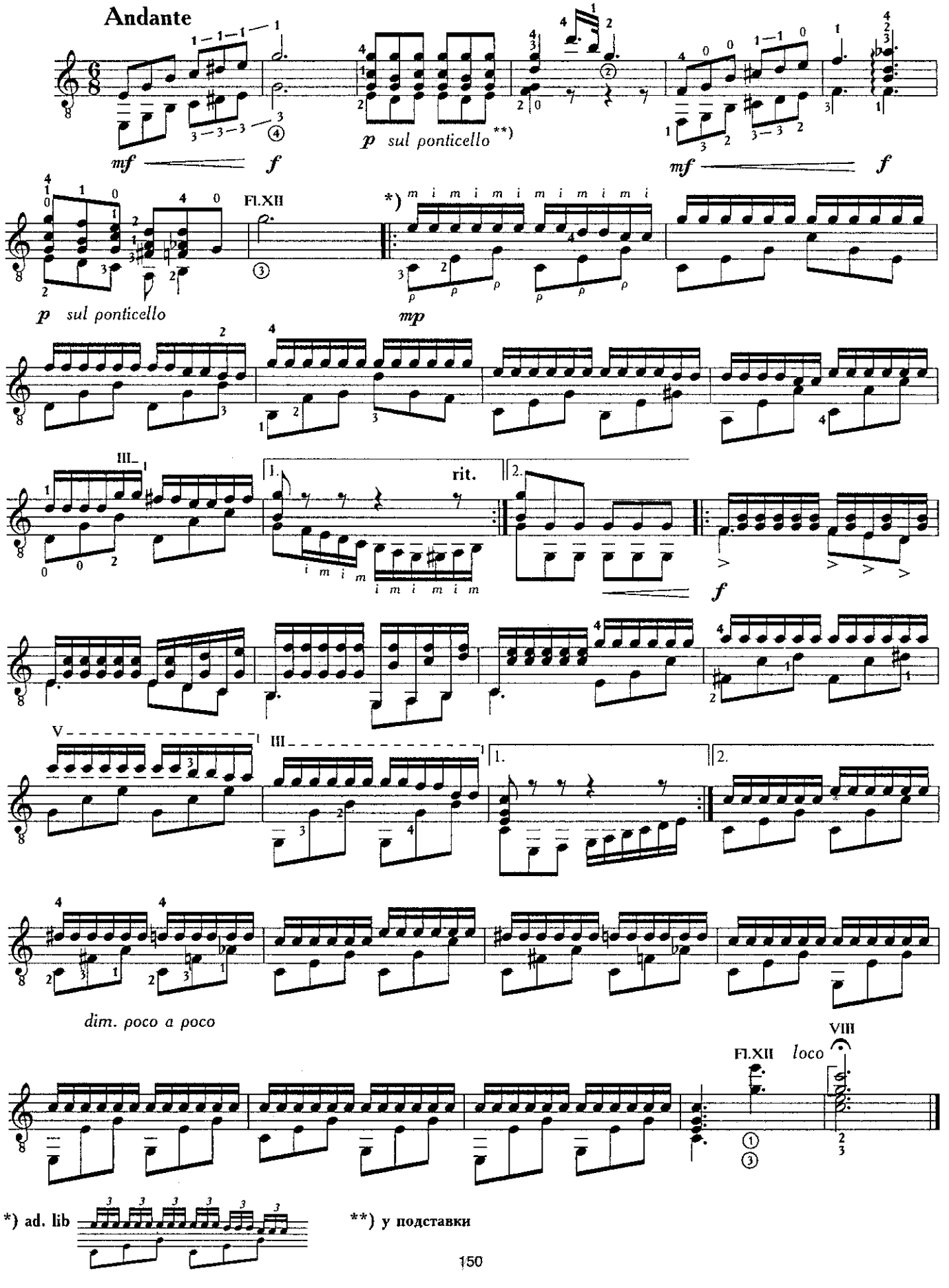

Var.II
mp
III
V
II
Var.III
f
VII
IV
V


Var.IV
p
cresc. poco a poco

ДВЕ ПЬЕСЫ

Х. Виньяс

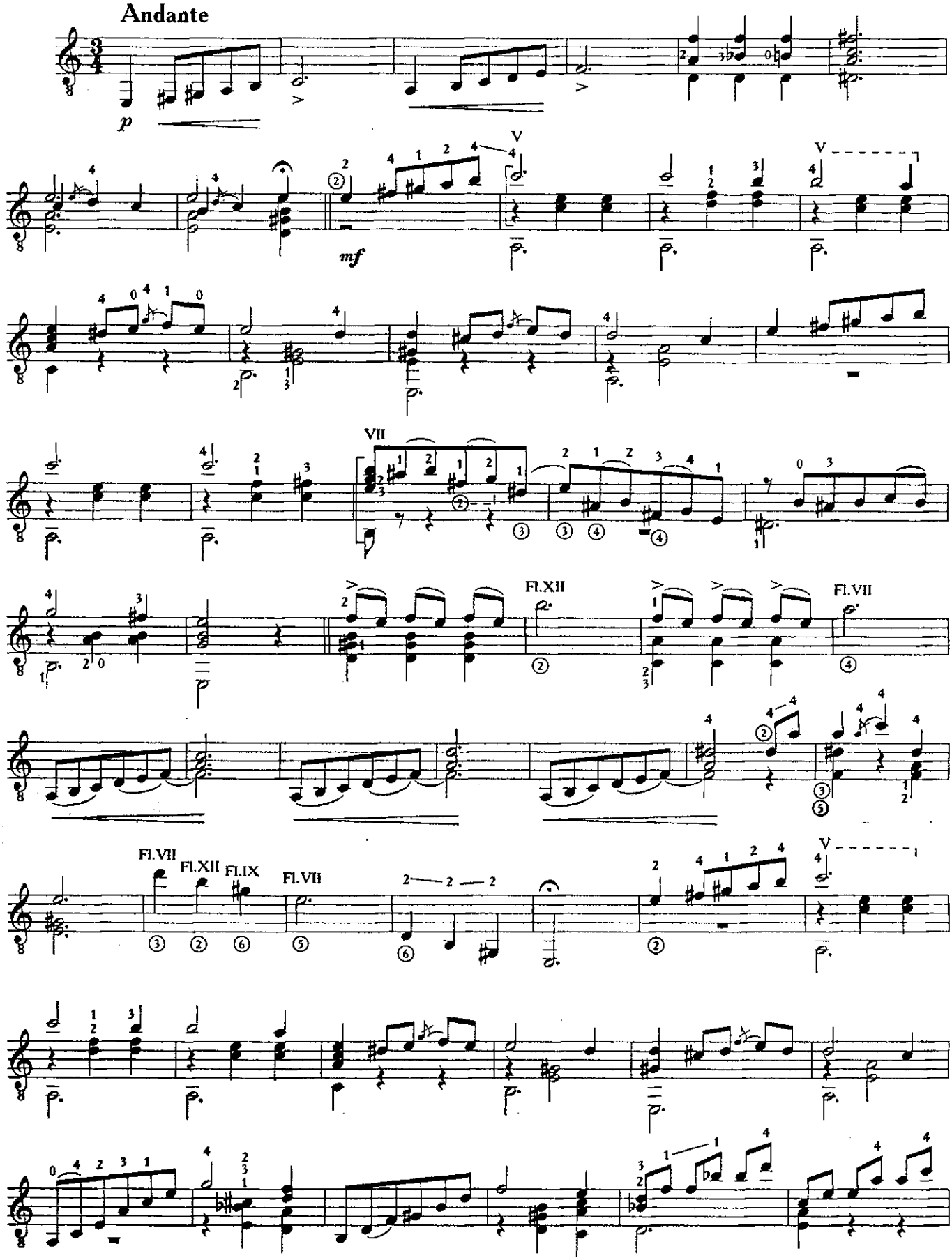
1. Сновидение

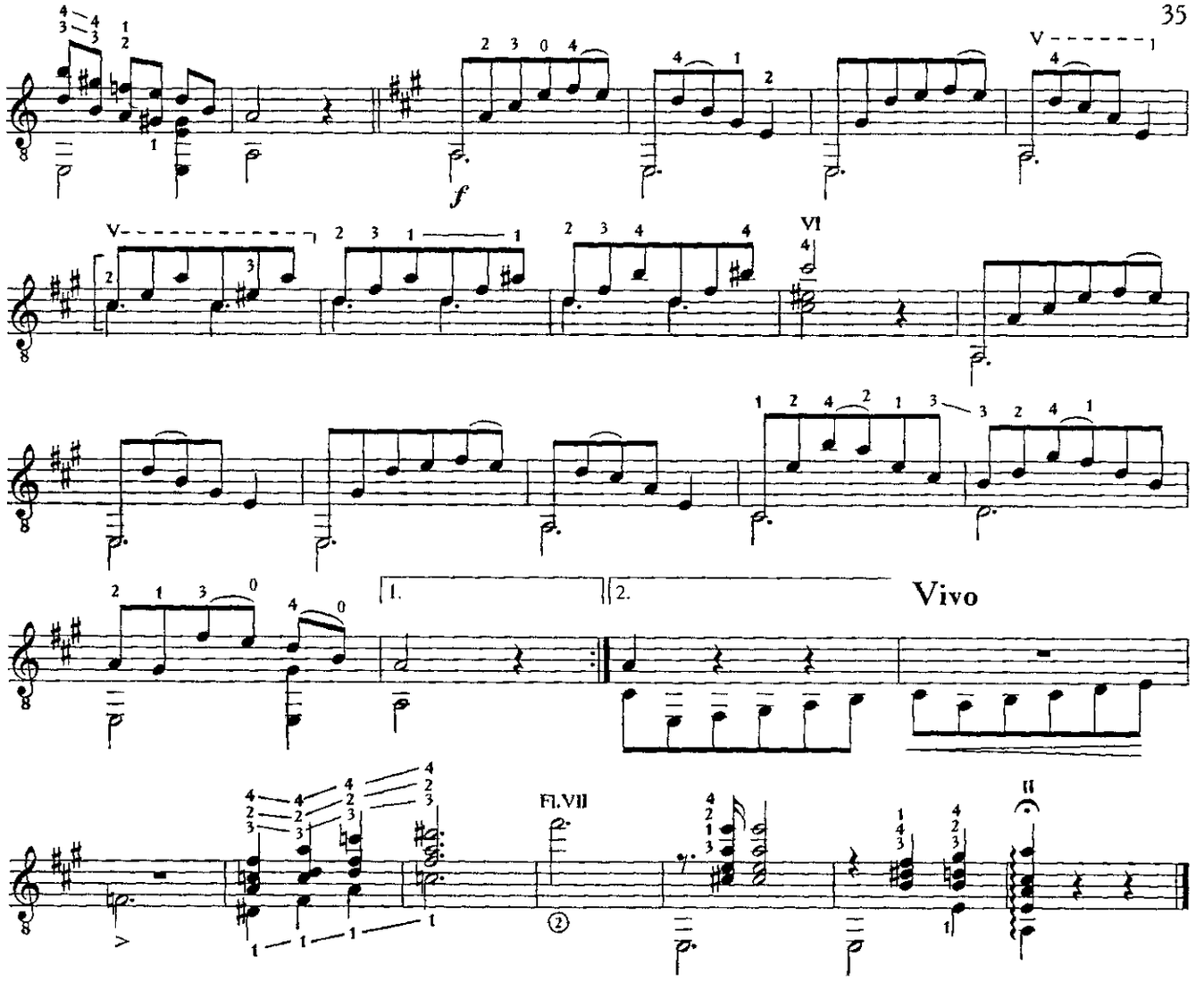


*) ad. lib

**) у подставки

2. Сентиментальное анданте





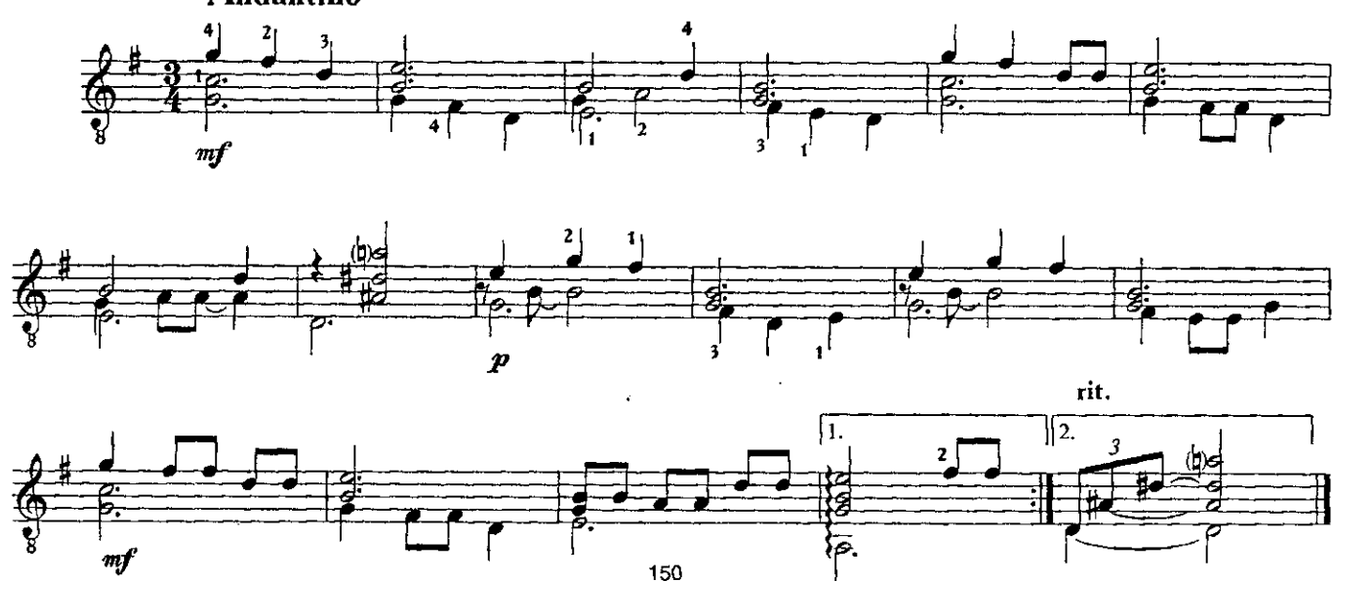
КОНЧИТА

Маленькая сюита

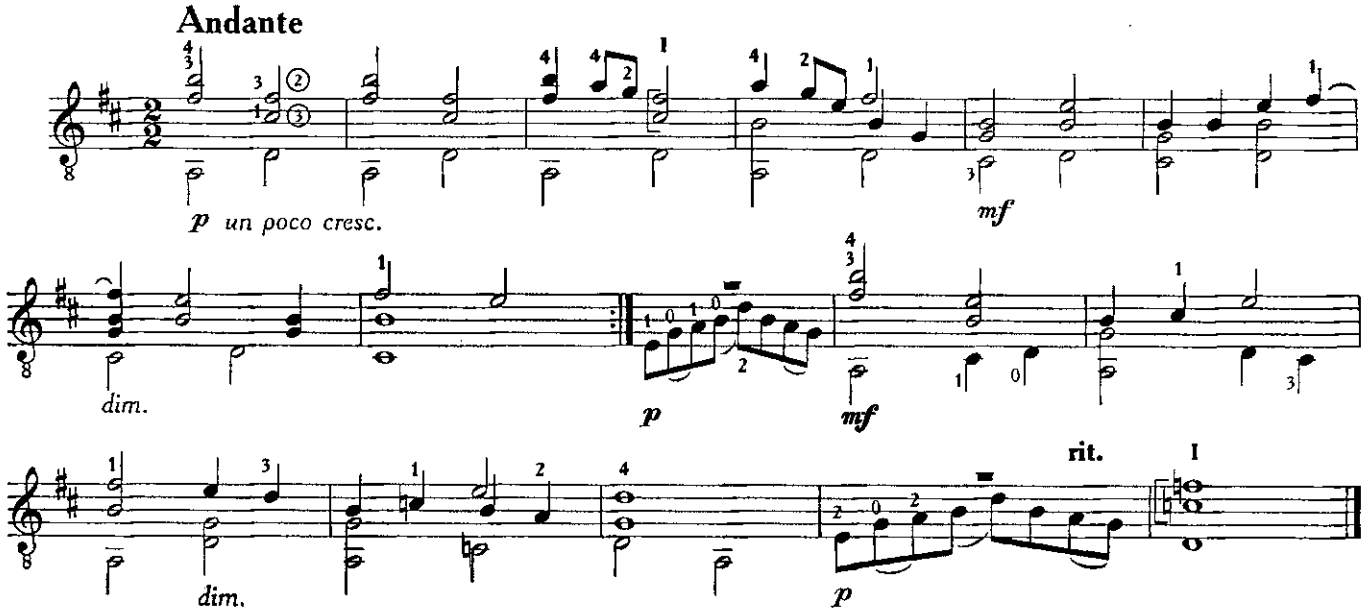
Ф. Хилл

1. В летнем саду

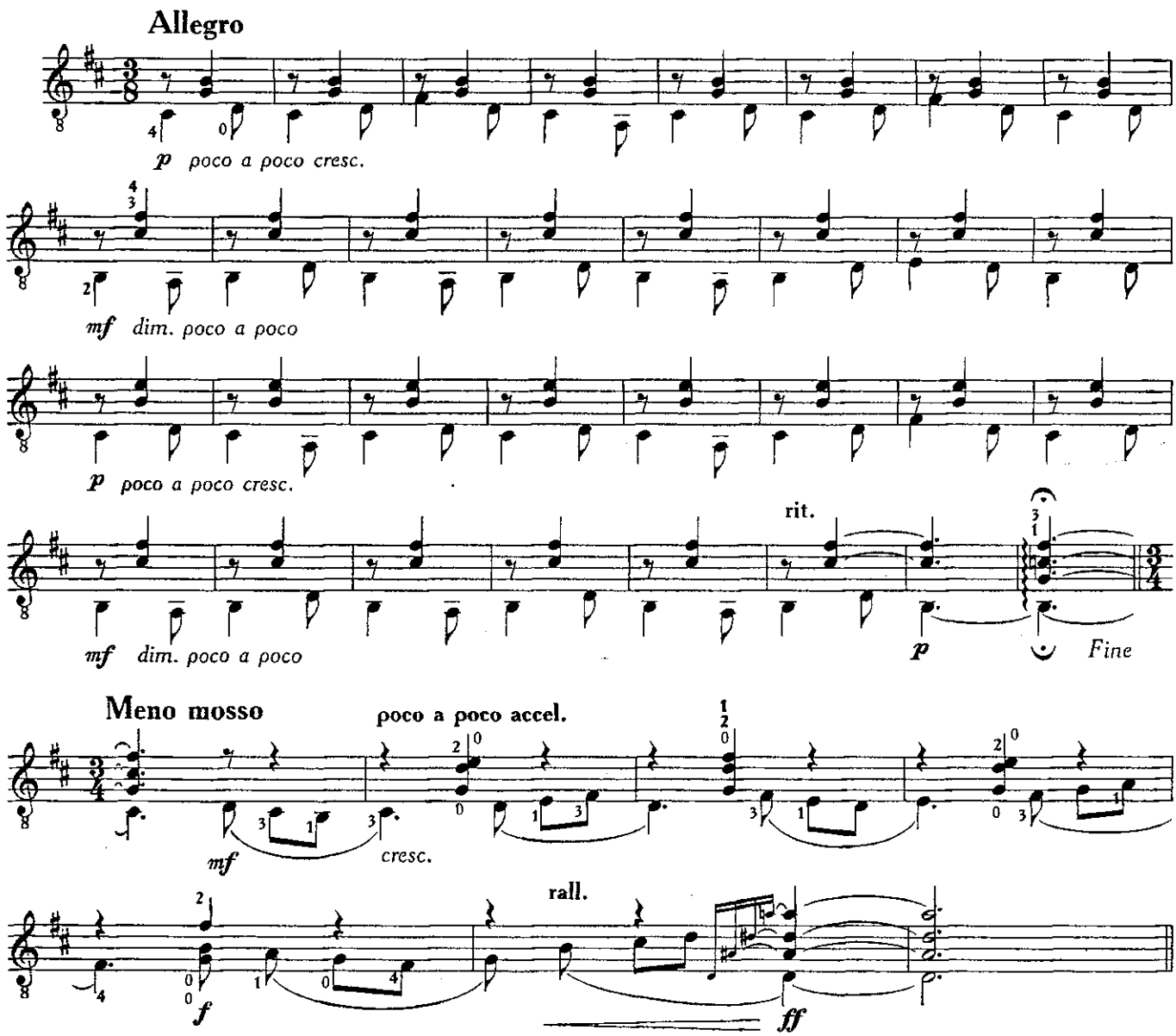
Andantino



2. Колыбельная



3. Мечта

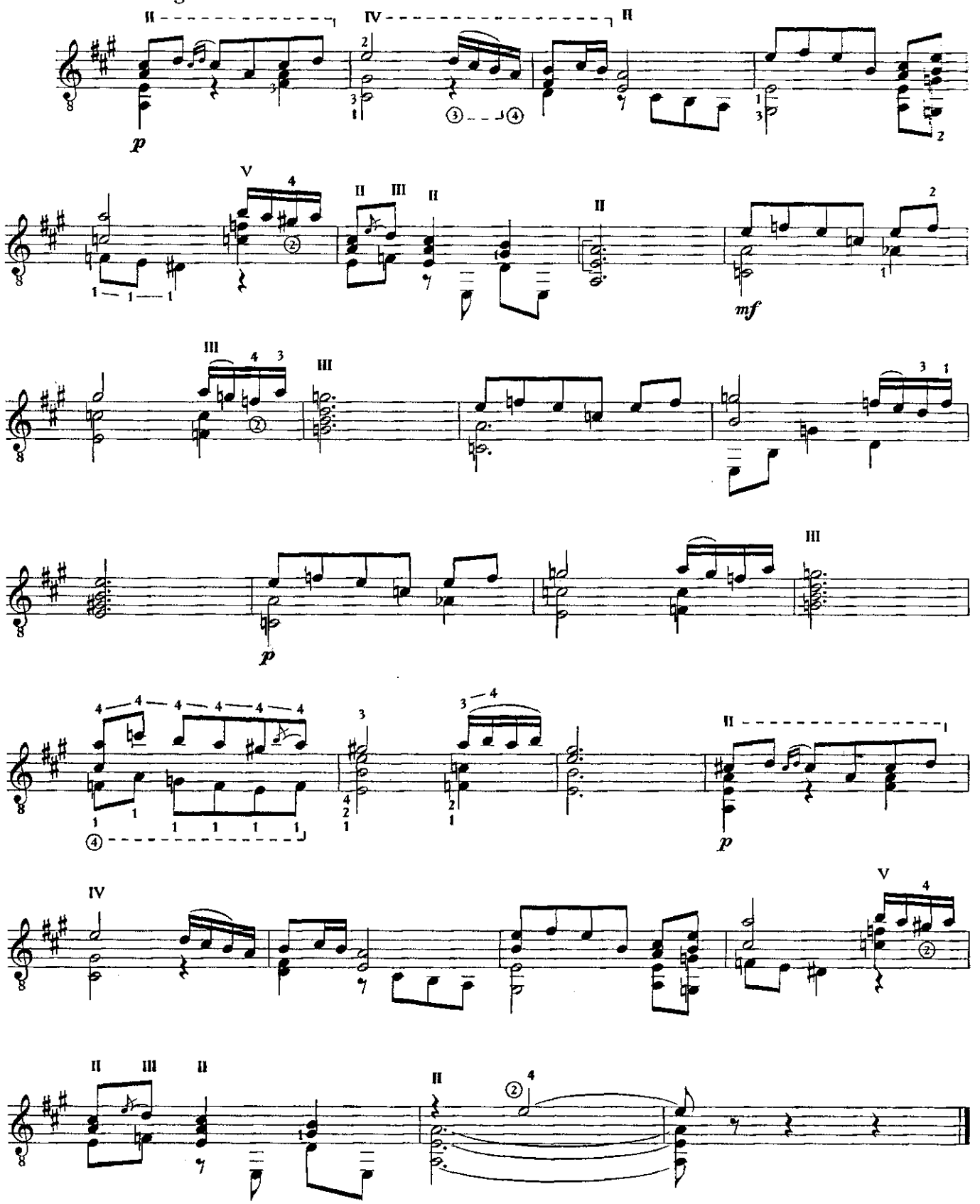


ДВЕ ПЬЕСЫ

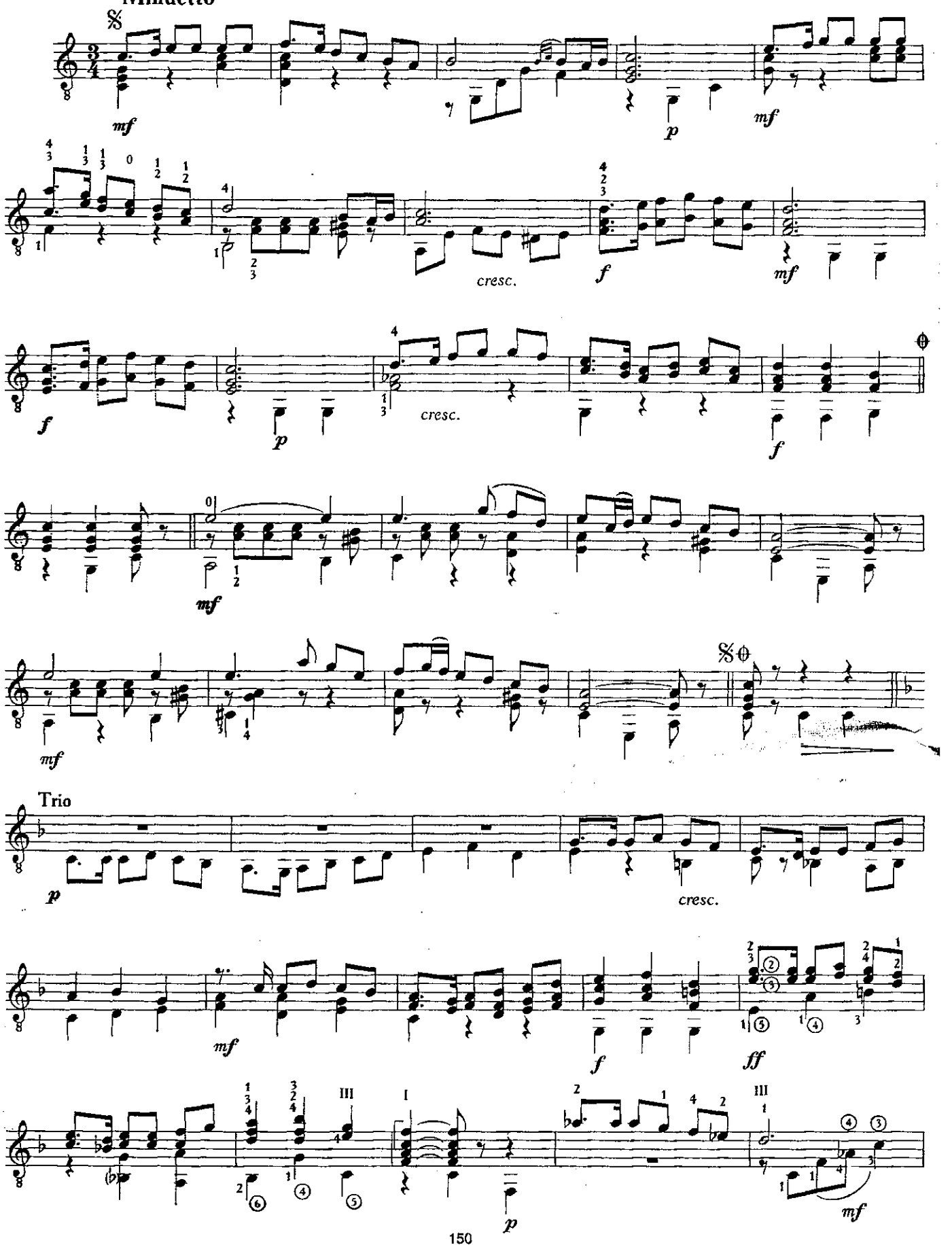
Ф. Морено-Торроба

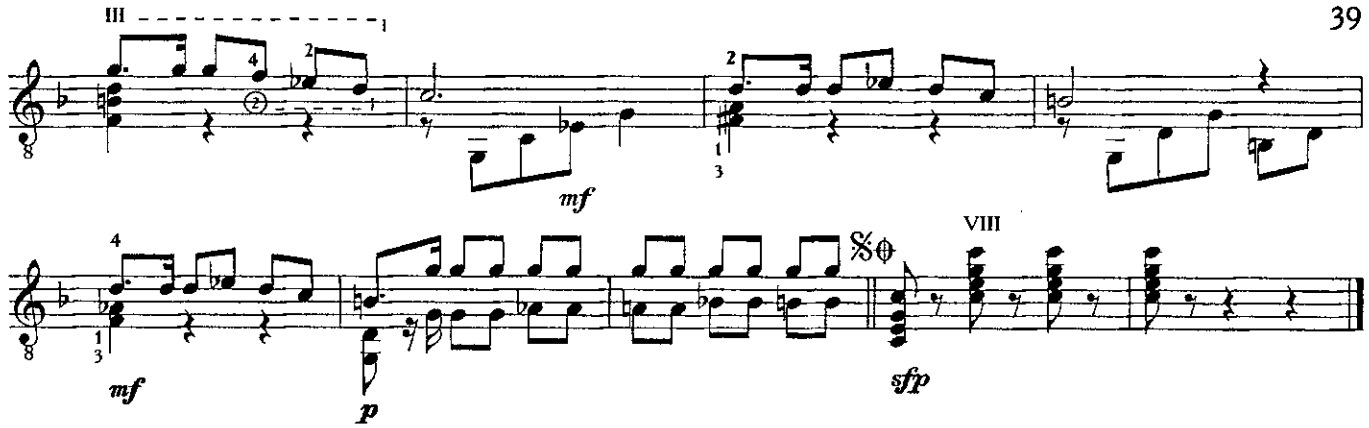
1. Романс сосен

Largo



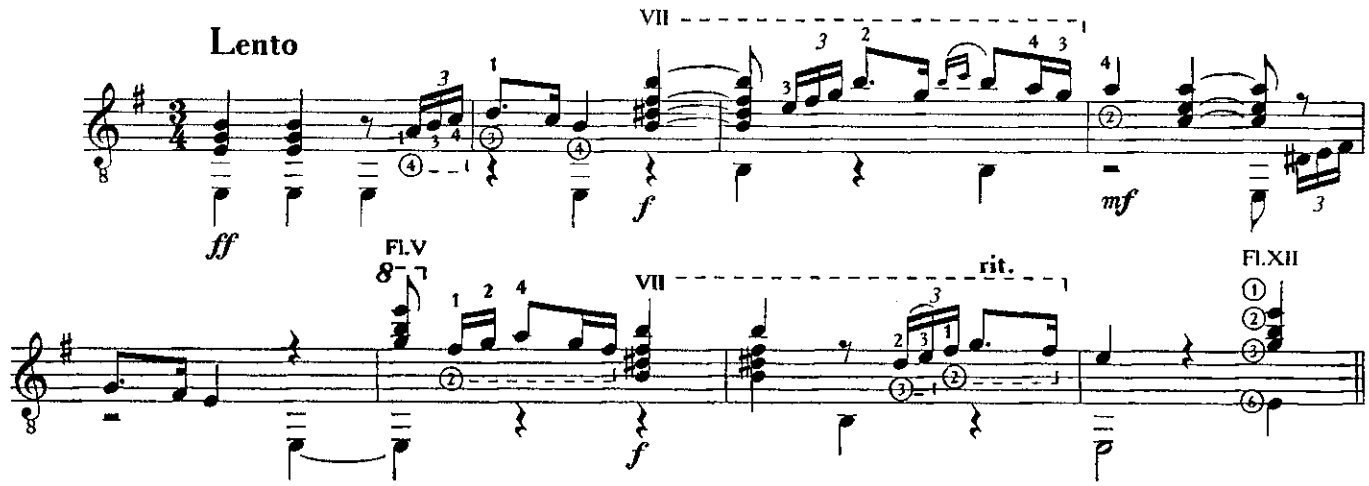
2. Изящный менуэт

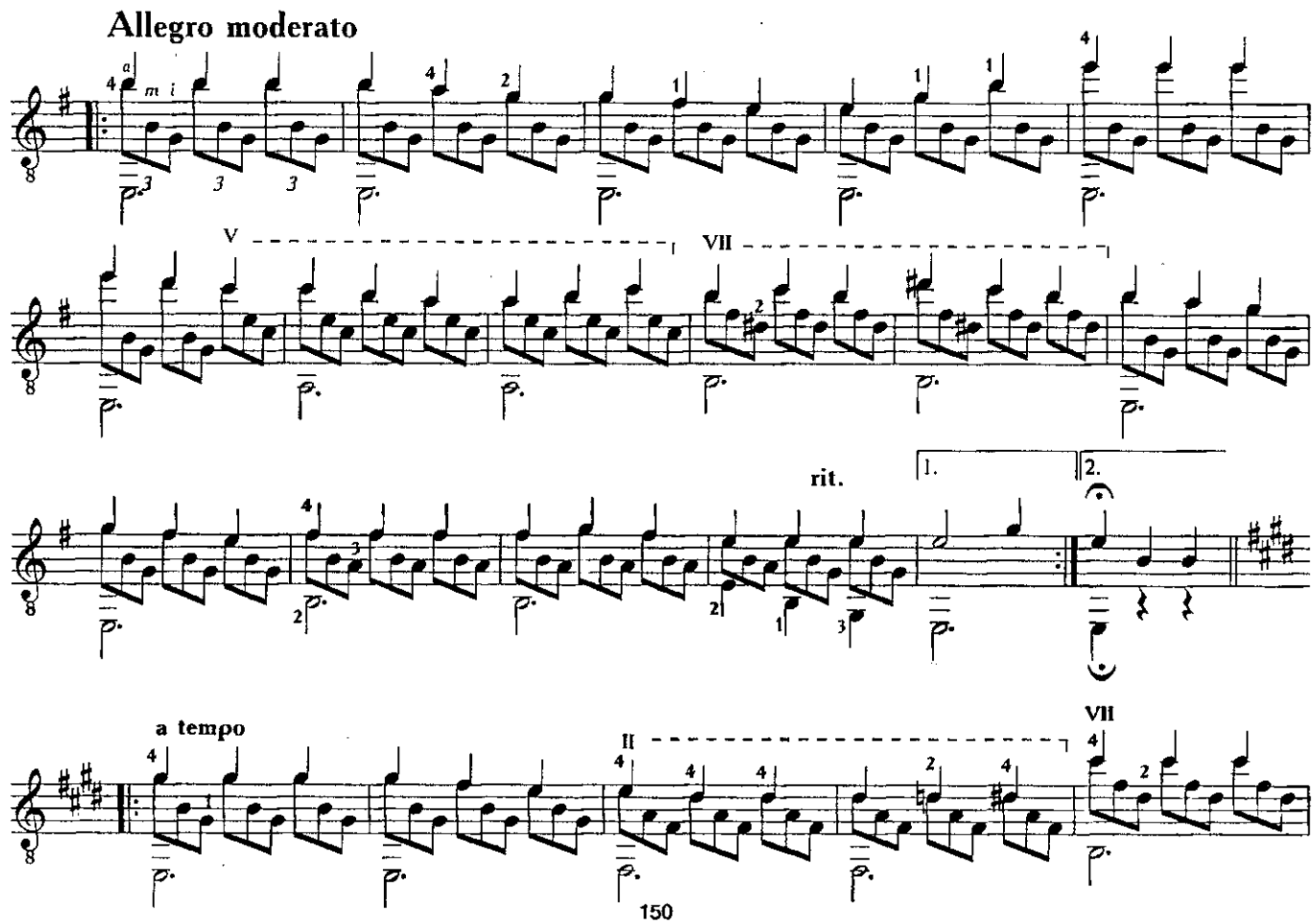


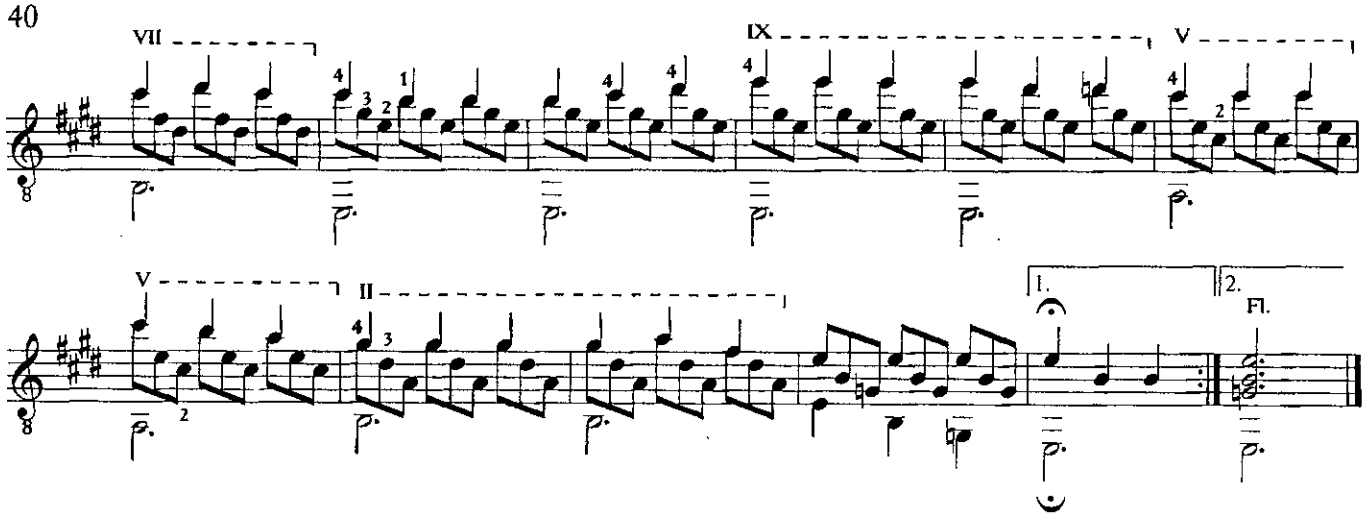


РОМАНС

В. Гомес



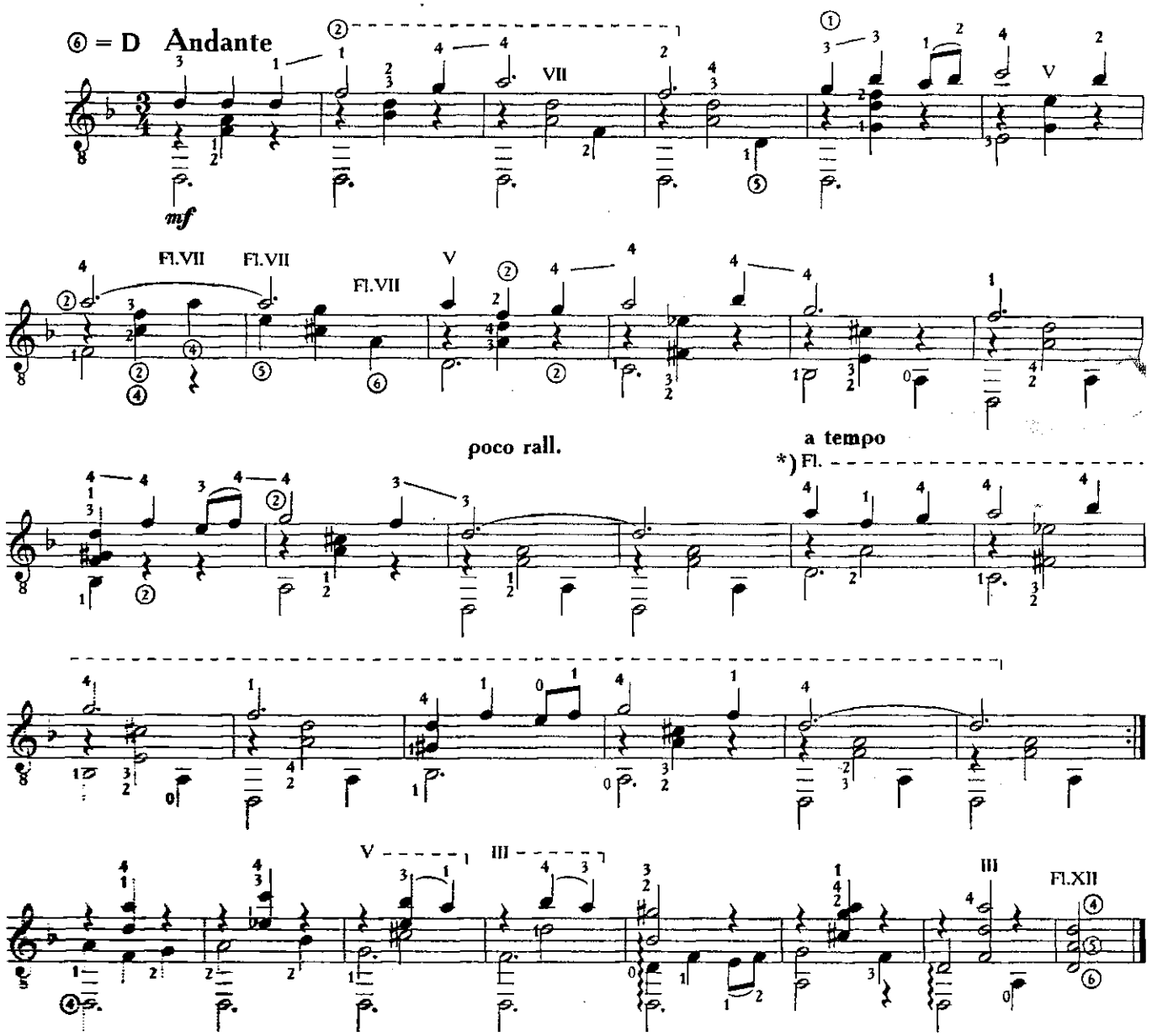




ЗАВЕЩАНИЕ АМЕЛИИ

Каталонская песня

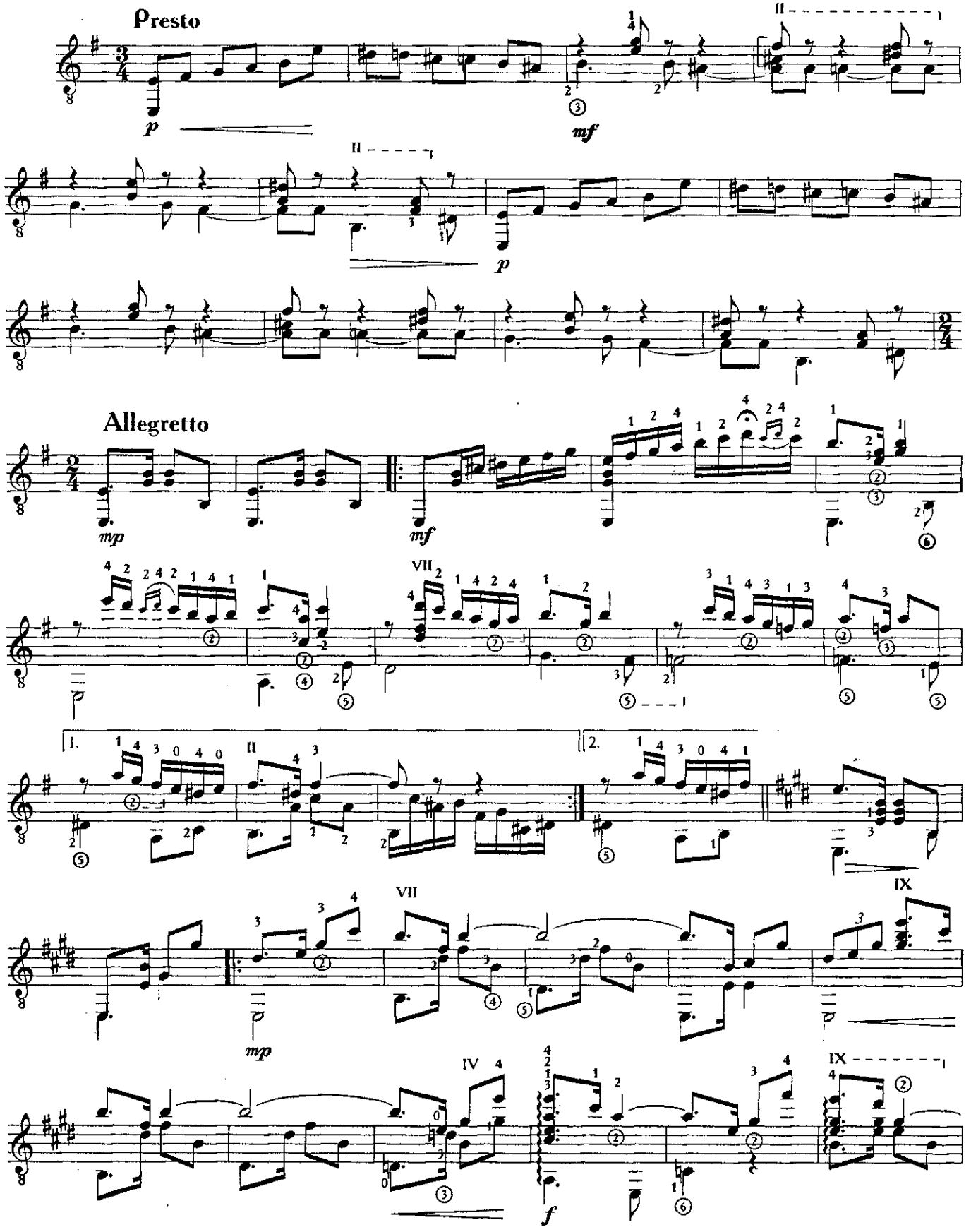
М. Льобет

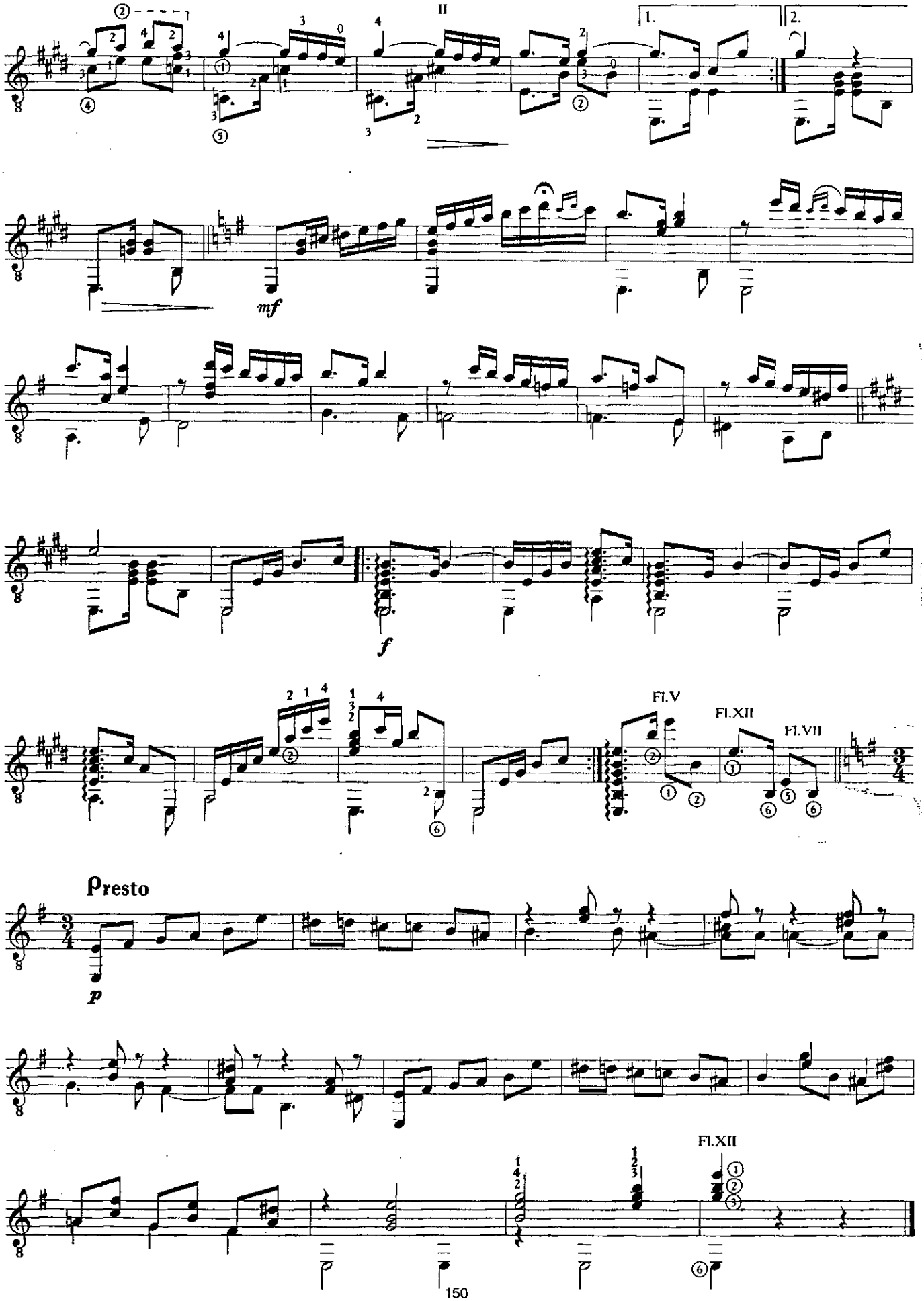


*) Мелодия исполняется искусственными флажолетами.

ИСПАНСКАЯ СЕРЕНАДА

М. Павлов-Азанчеев
Переложение для 6-струнной гитары
М. Александровой

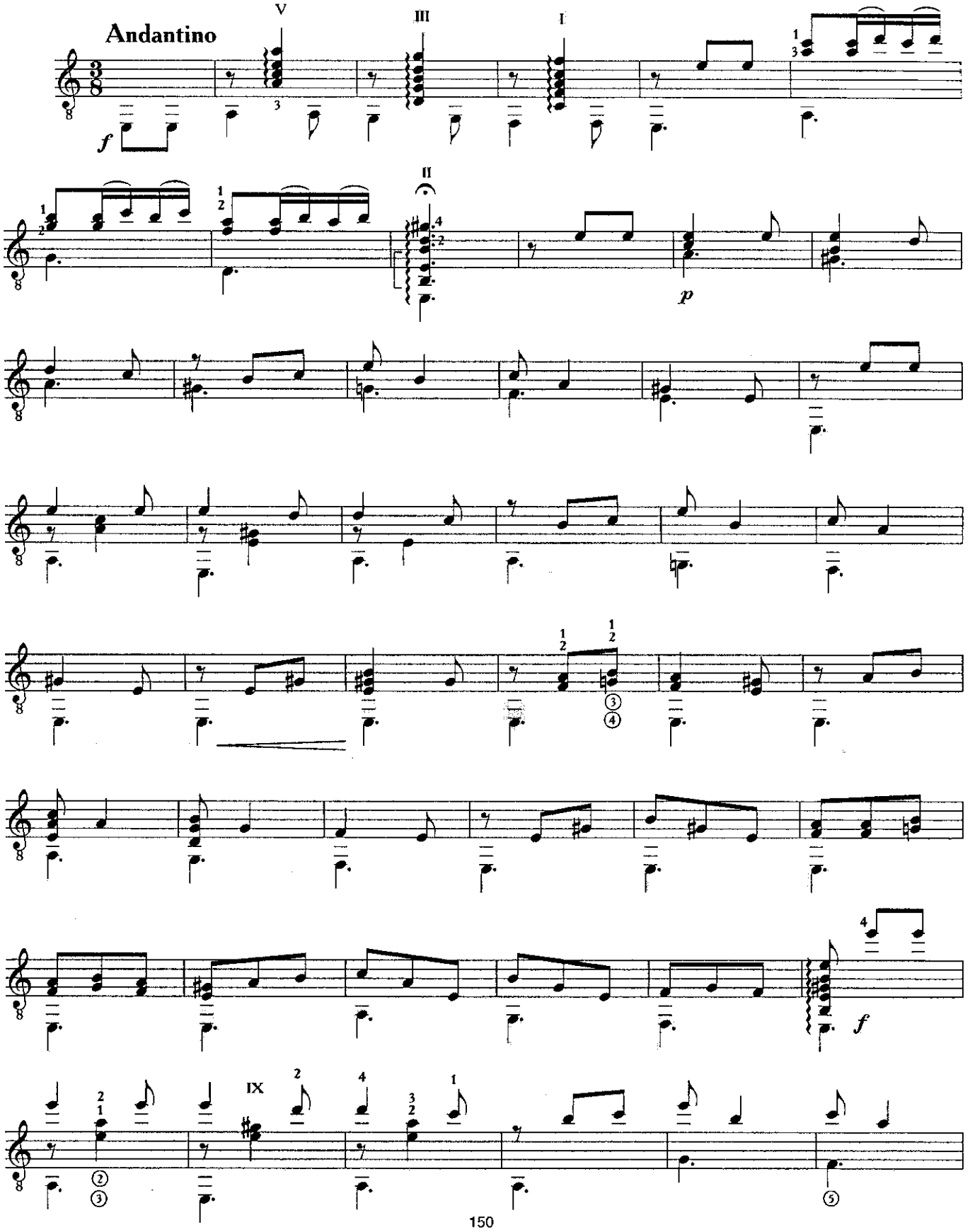


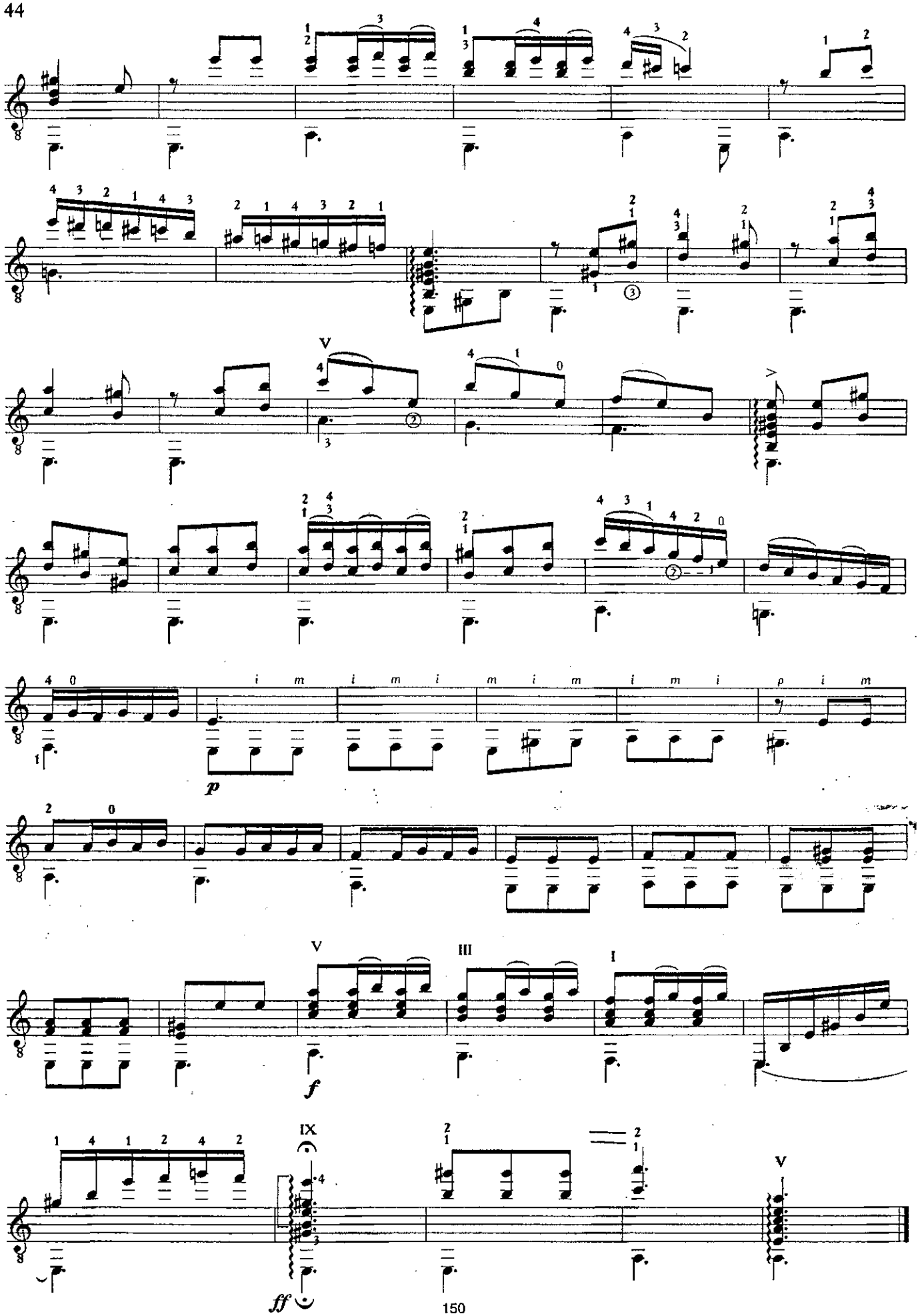

II
1.
2.
mf
f
Fl.V
Fl.XII
Fl.VII
Presto
p
Fl.XII

ЭЛЬ ВИТО-ВИТО

Песня андалузских цыган

Обработка М. Александровой

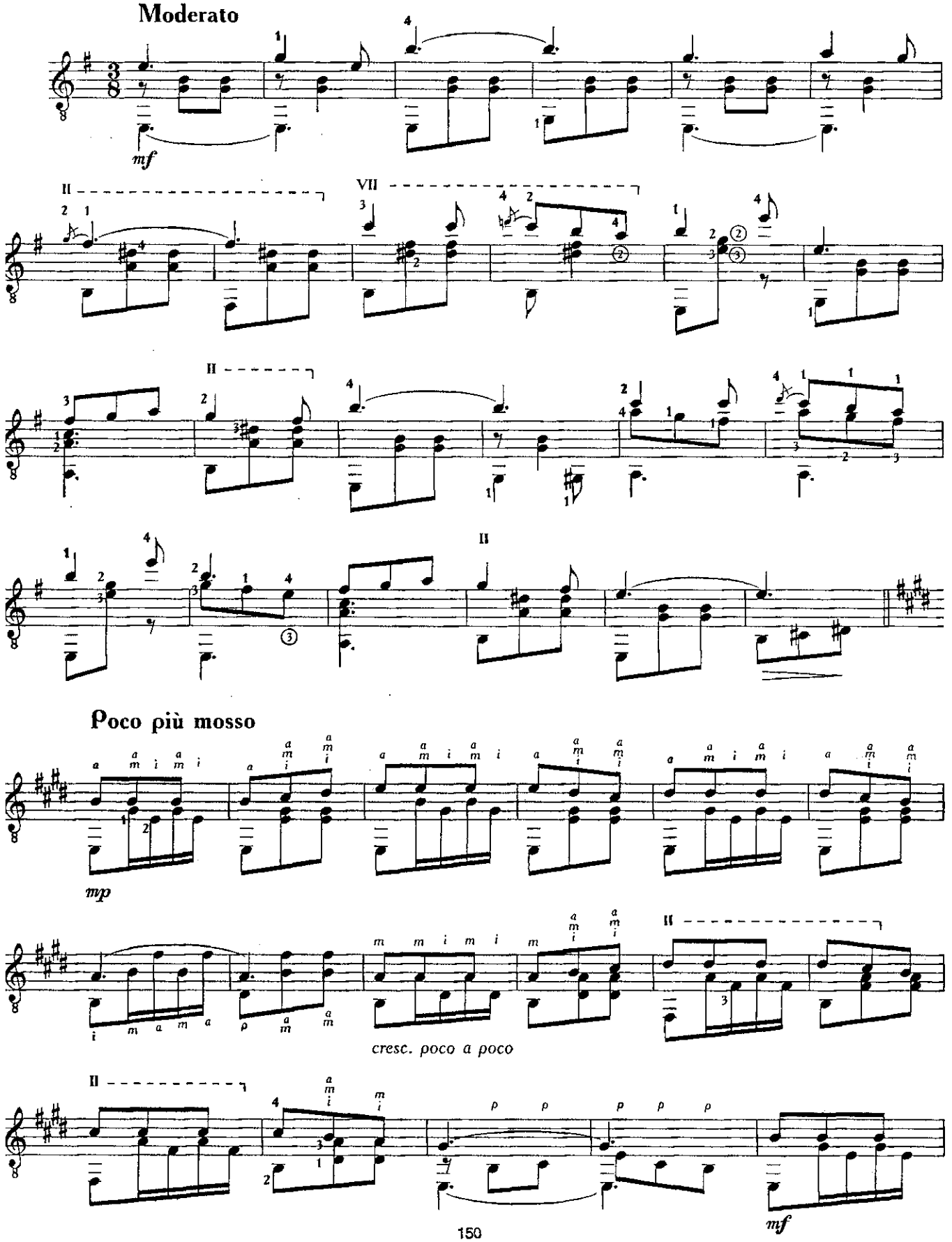


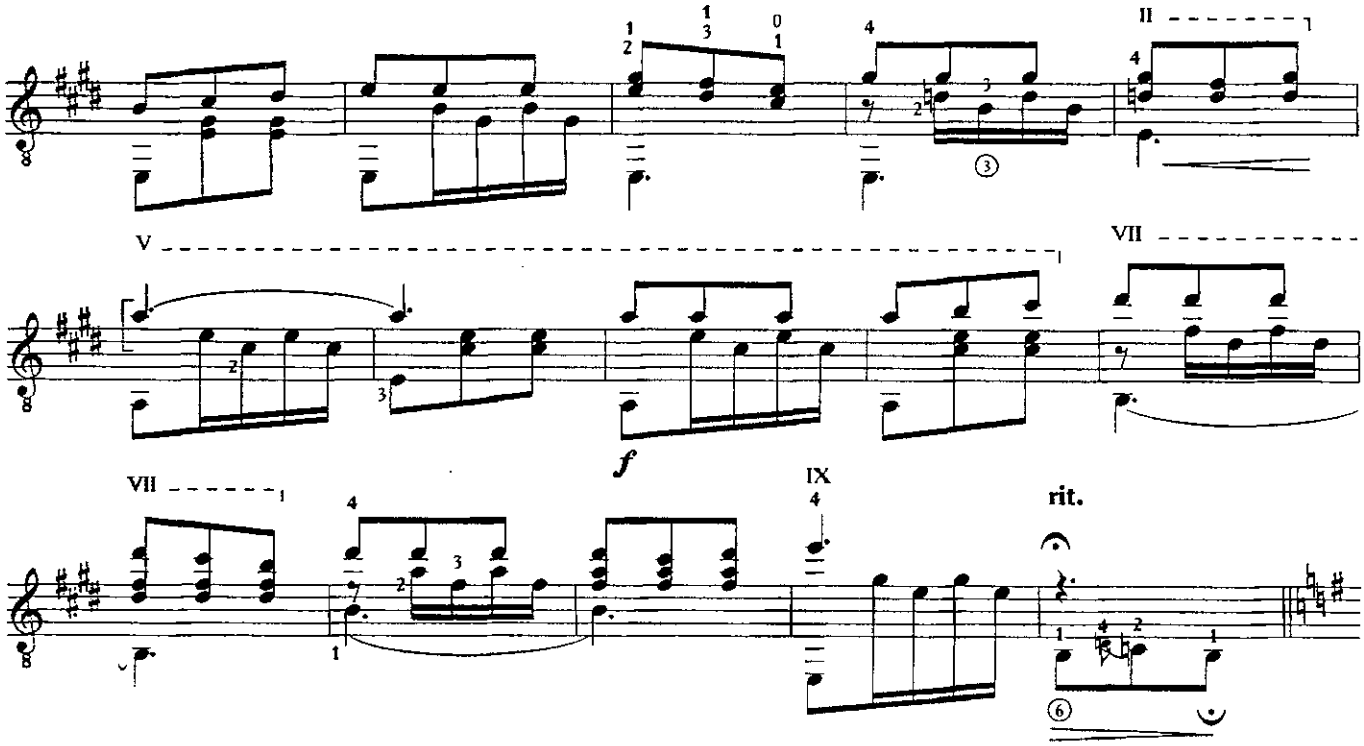

V
p
V
III
I
f
IX
ff
V

КОФЕ

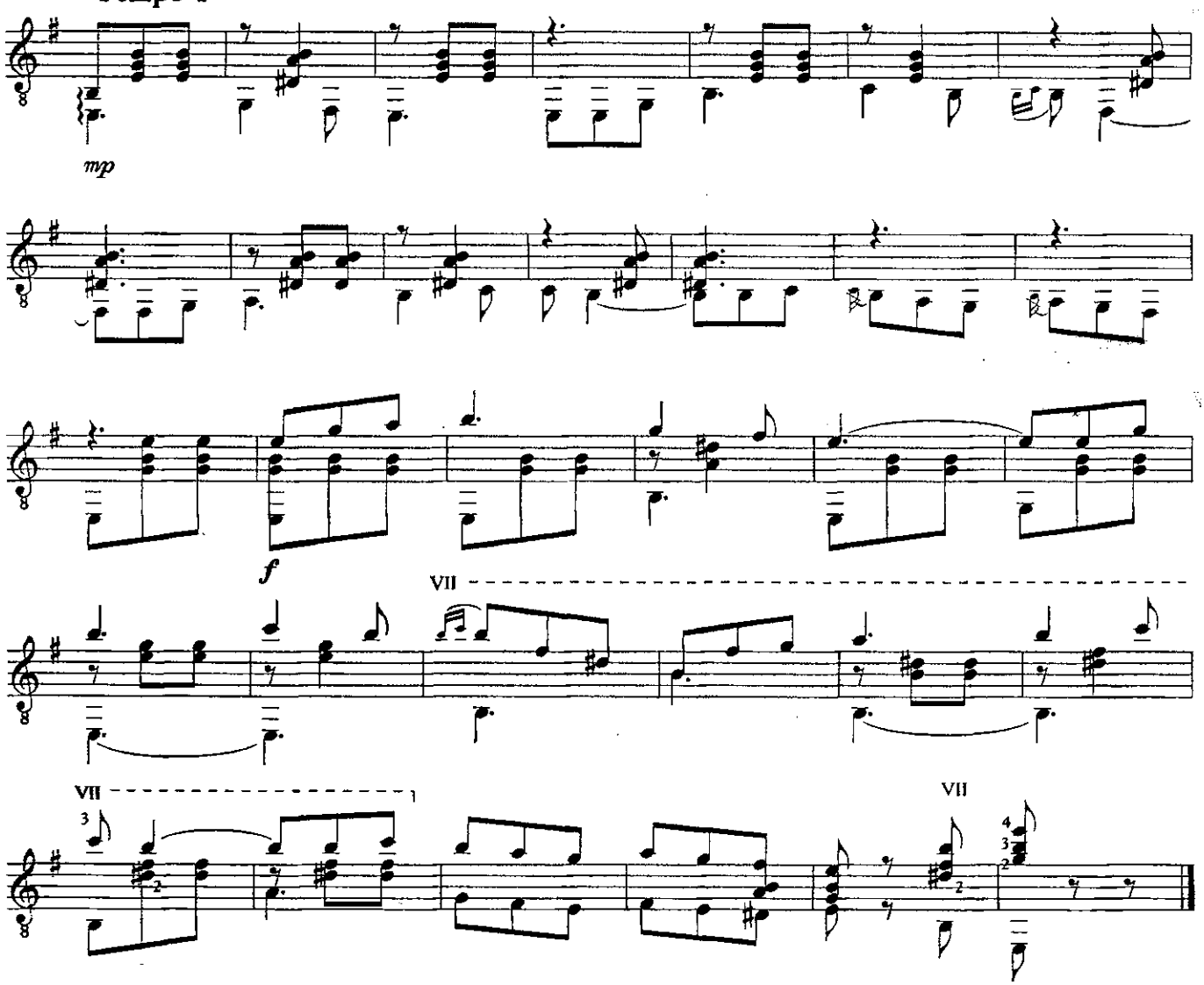
Испанская народная песня

Обработка Гутьереса





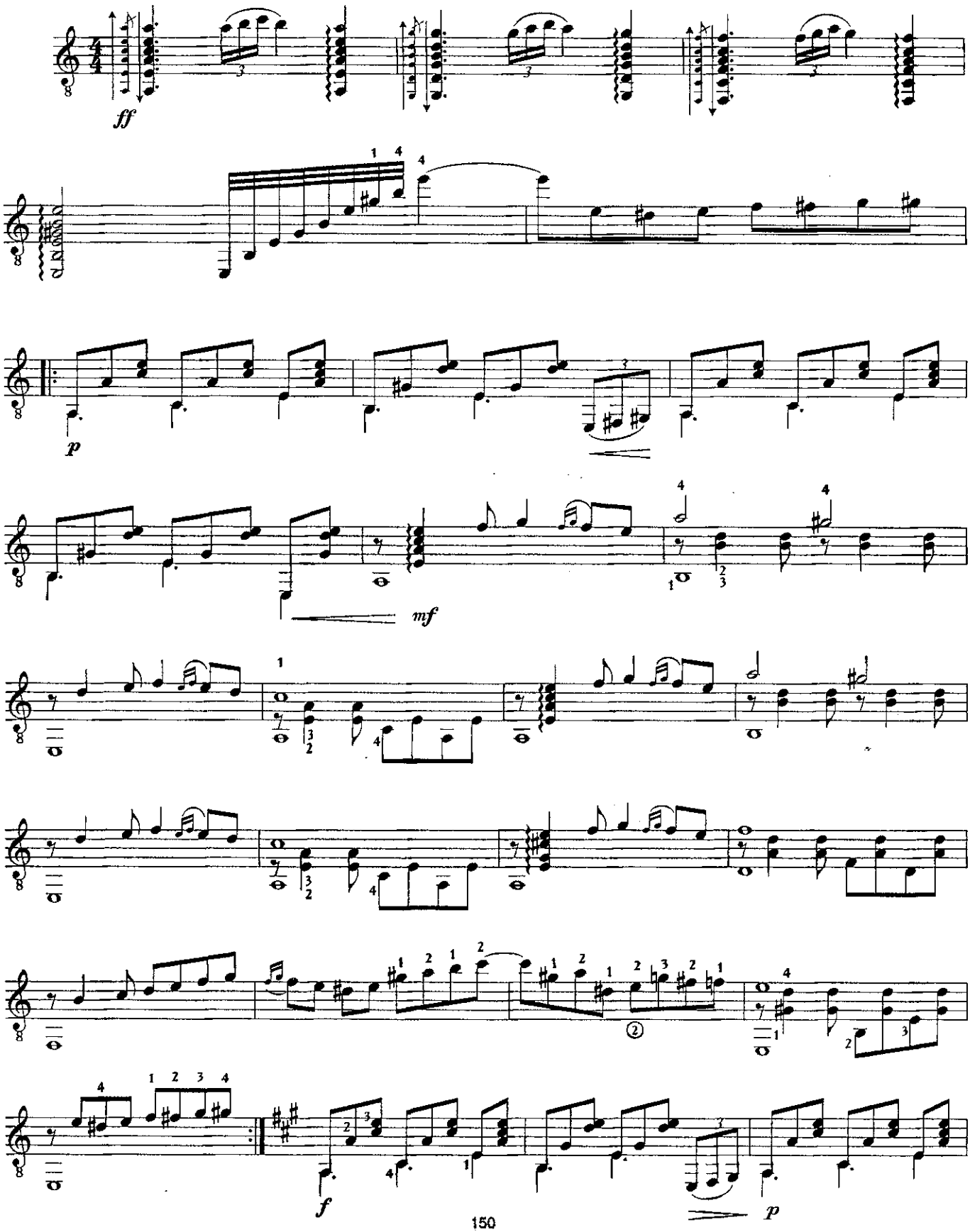
Tempo I

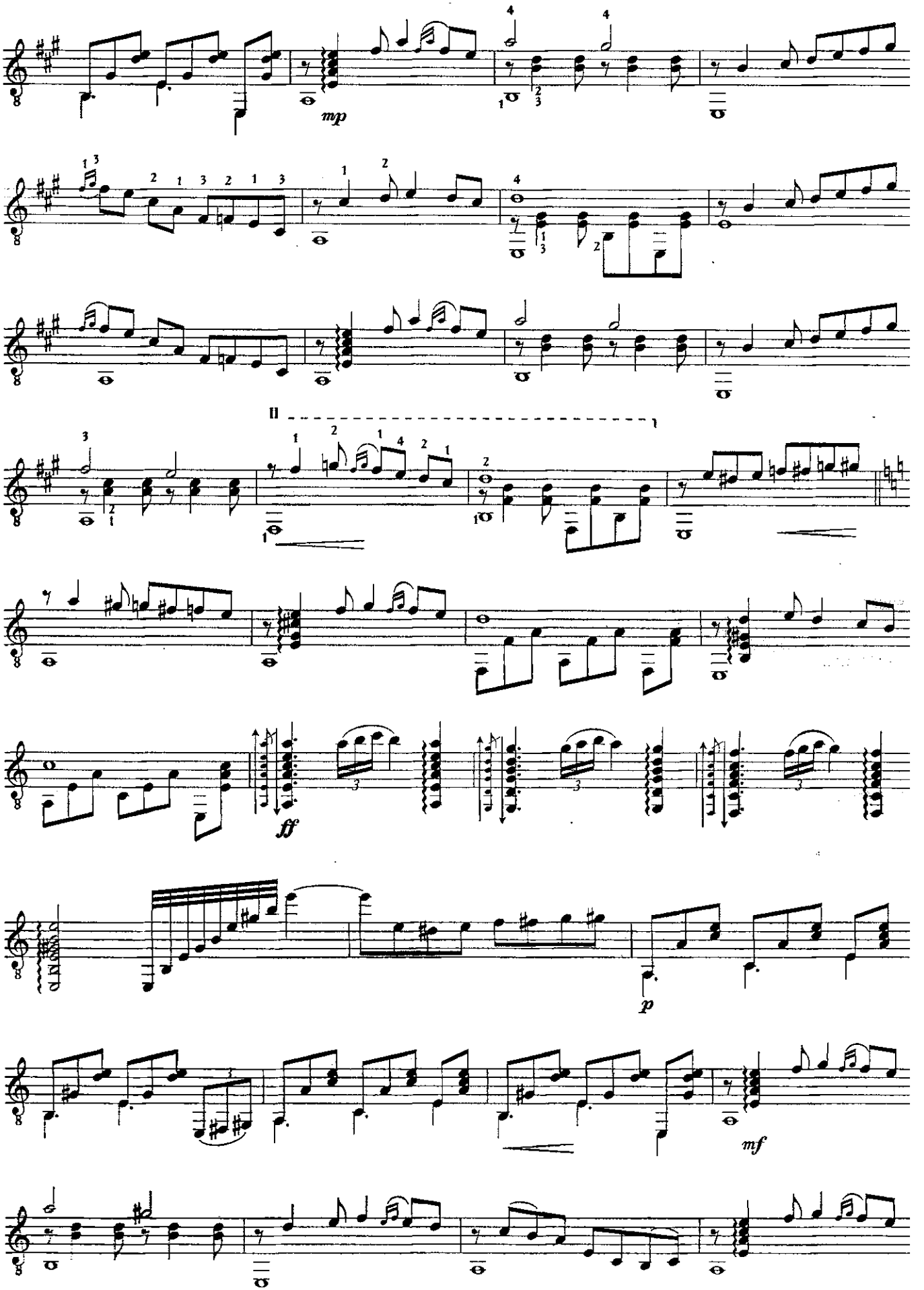


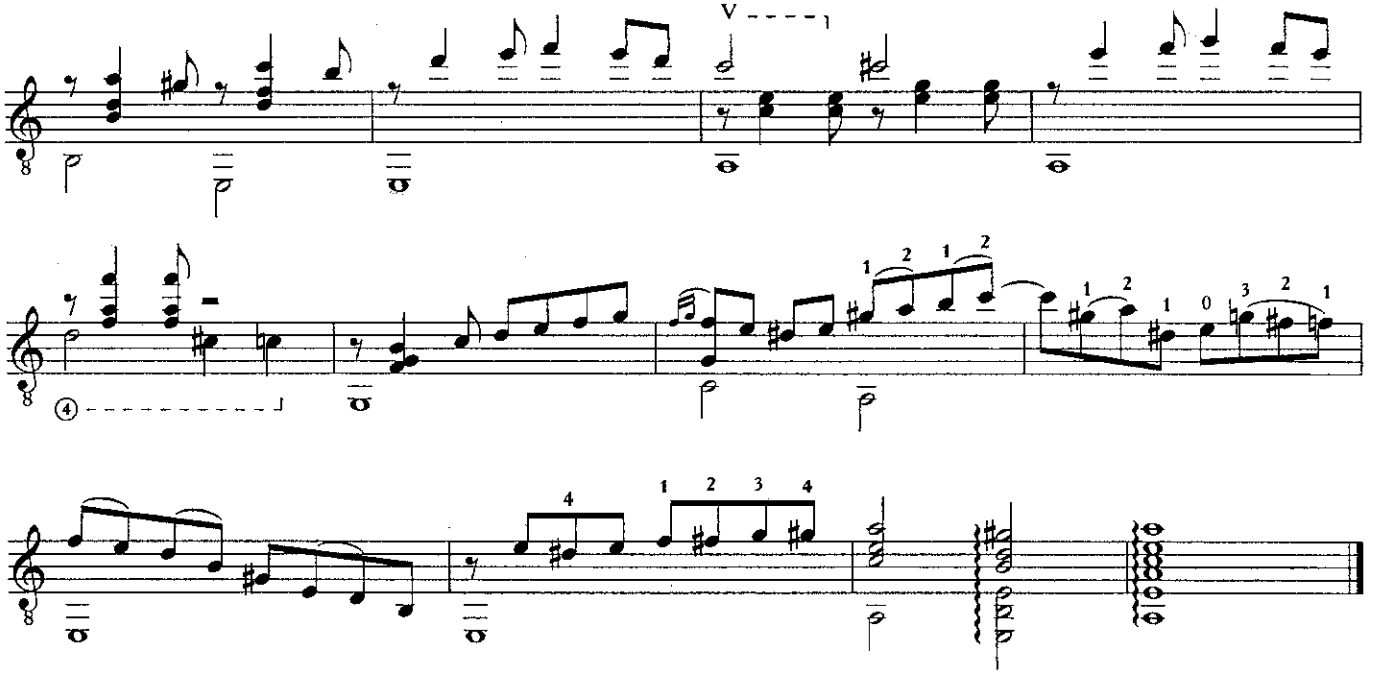
САЛЬВАДОР

Испанский народный танец

Tempo di Rumba



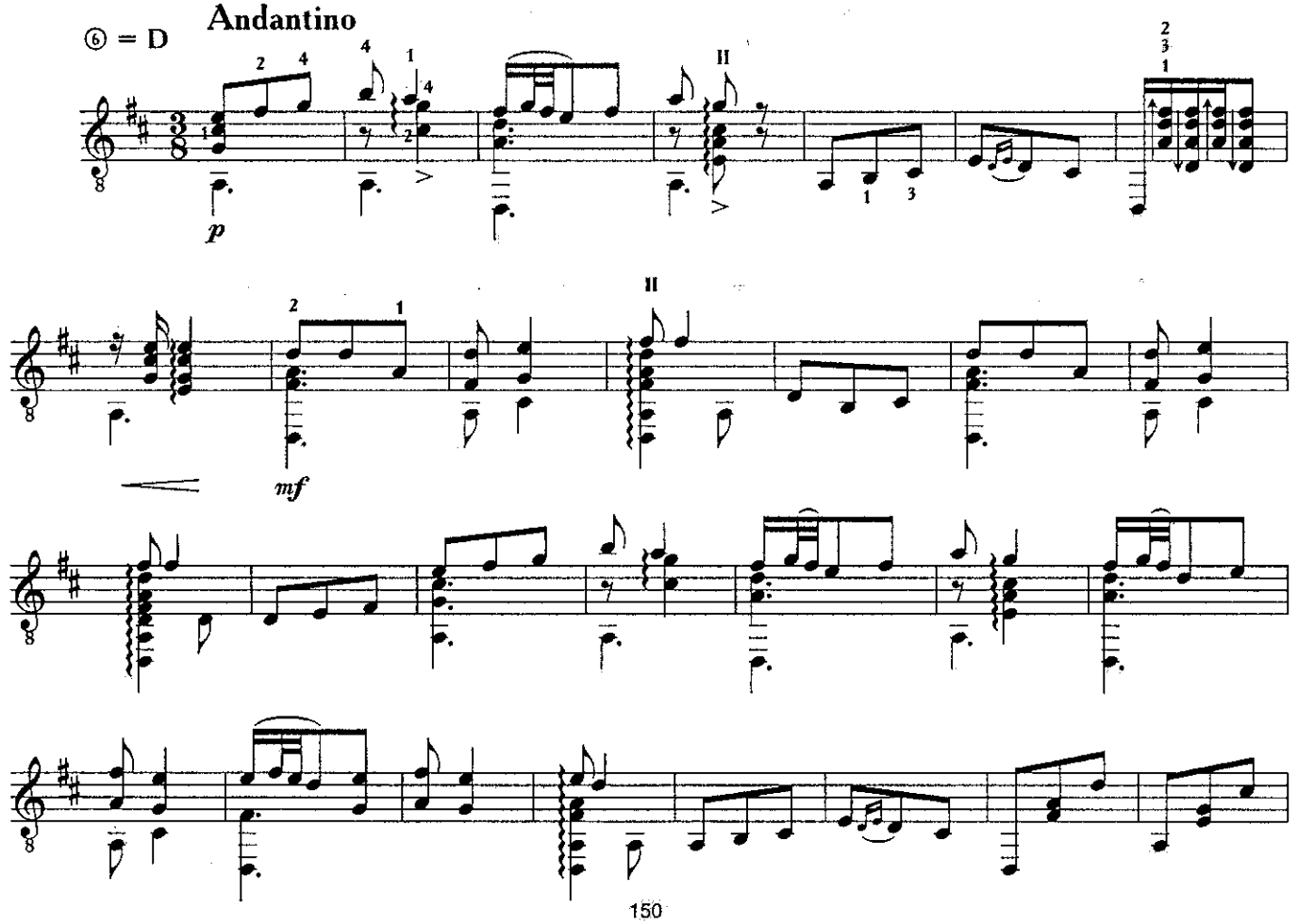

mp
ff
p
mf

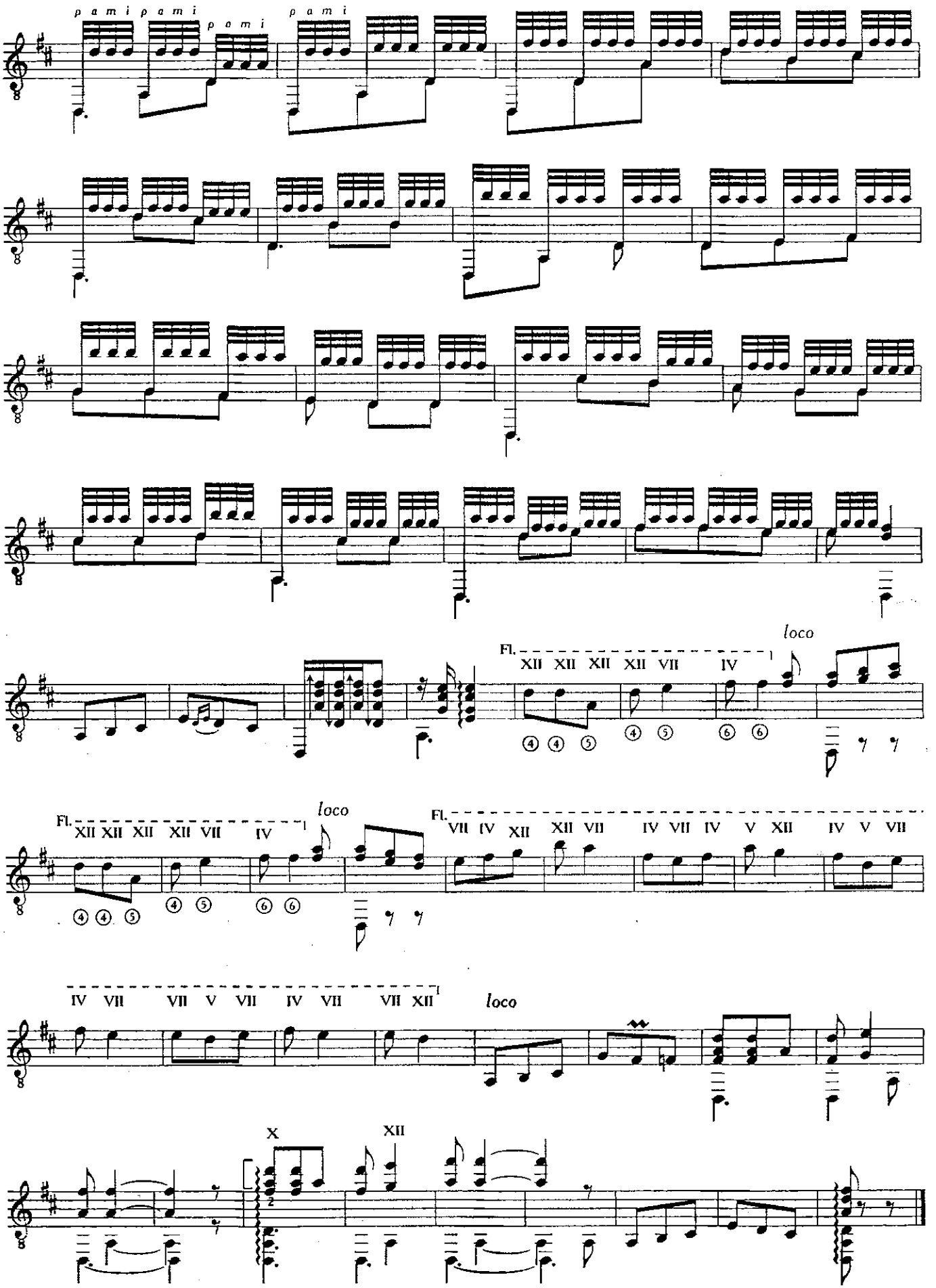


ЧЕТЫРЕ ПОГОНЩИКА МУЛОВ

Андалузская народная песня

Обработка Р. Феррара

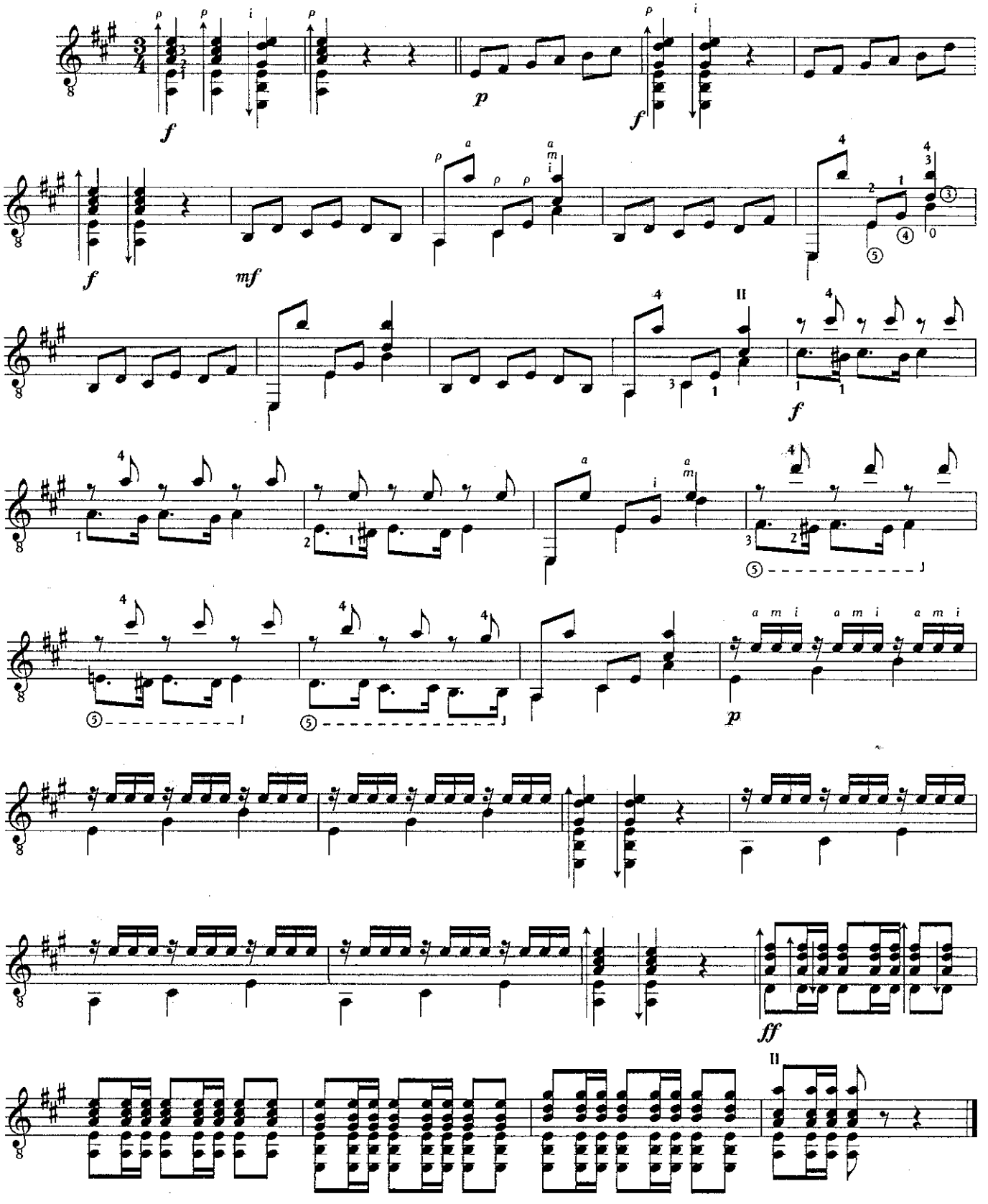



p a m i p a m i
p a m i
p a m i
Fl.
XII XII XII XII VII IV
loco
Fl.
XII XII XII XII VII IV
loco
Fl.
VII IV XII XII VII IV VII IV V XII IV V VII
IV VII VII V VII IV VII VII XII
loco
X
XII

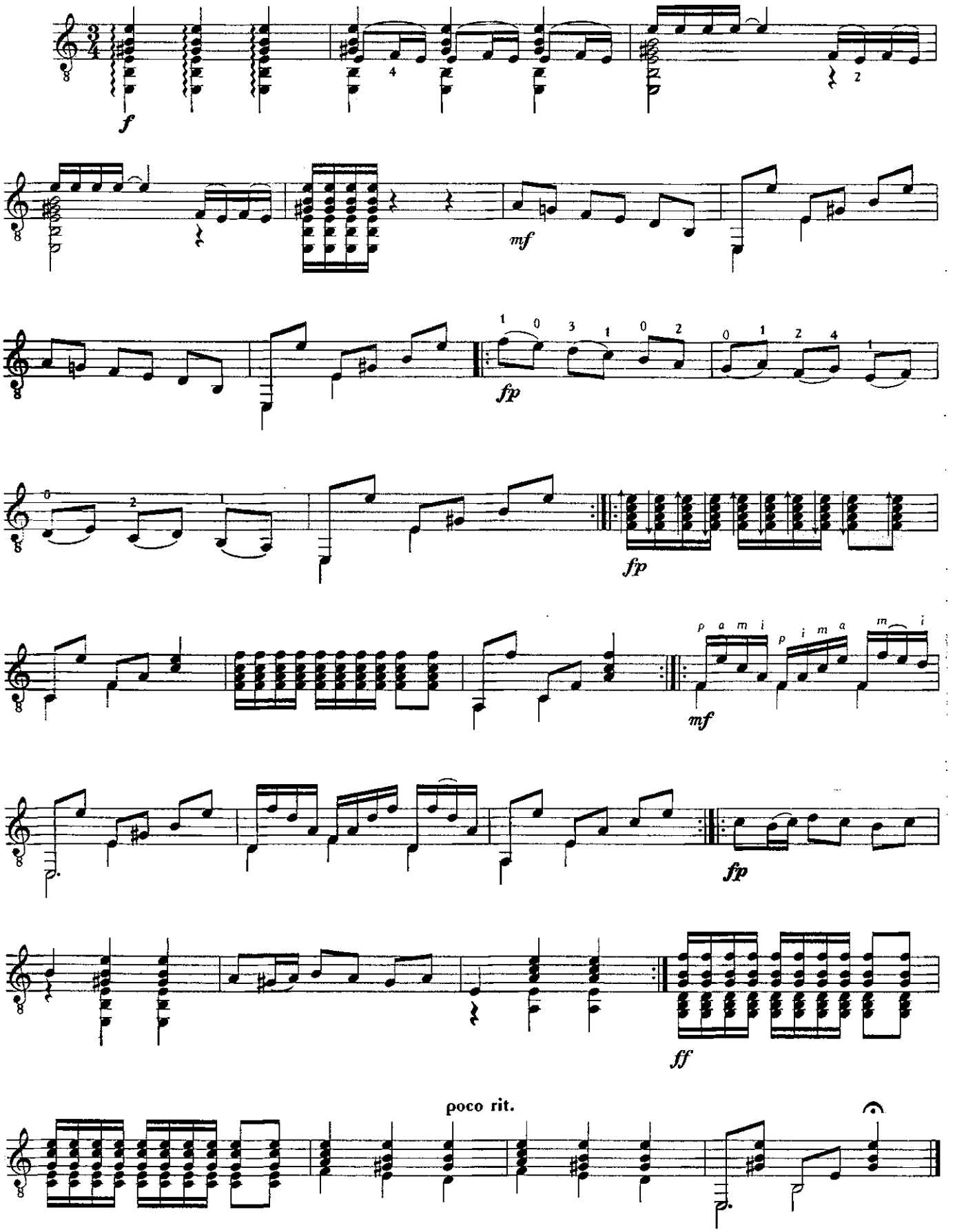
ДВА ИСПАНСКИХ ТАНЦА В СТИЛЕ ФЛАМЕНКО

Обработка В. Тукача

1. Аллегриас

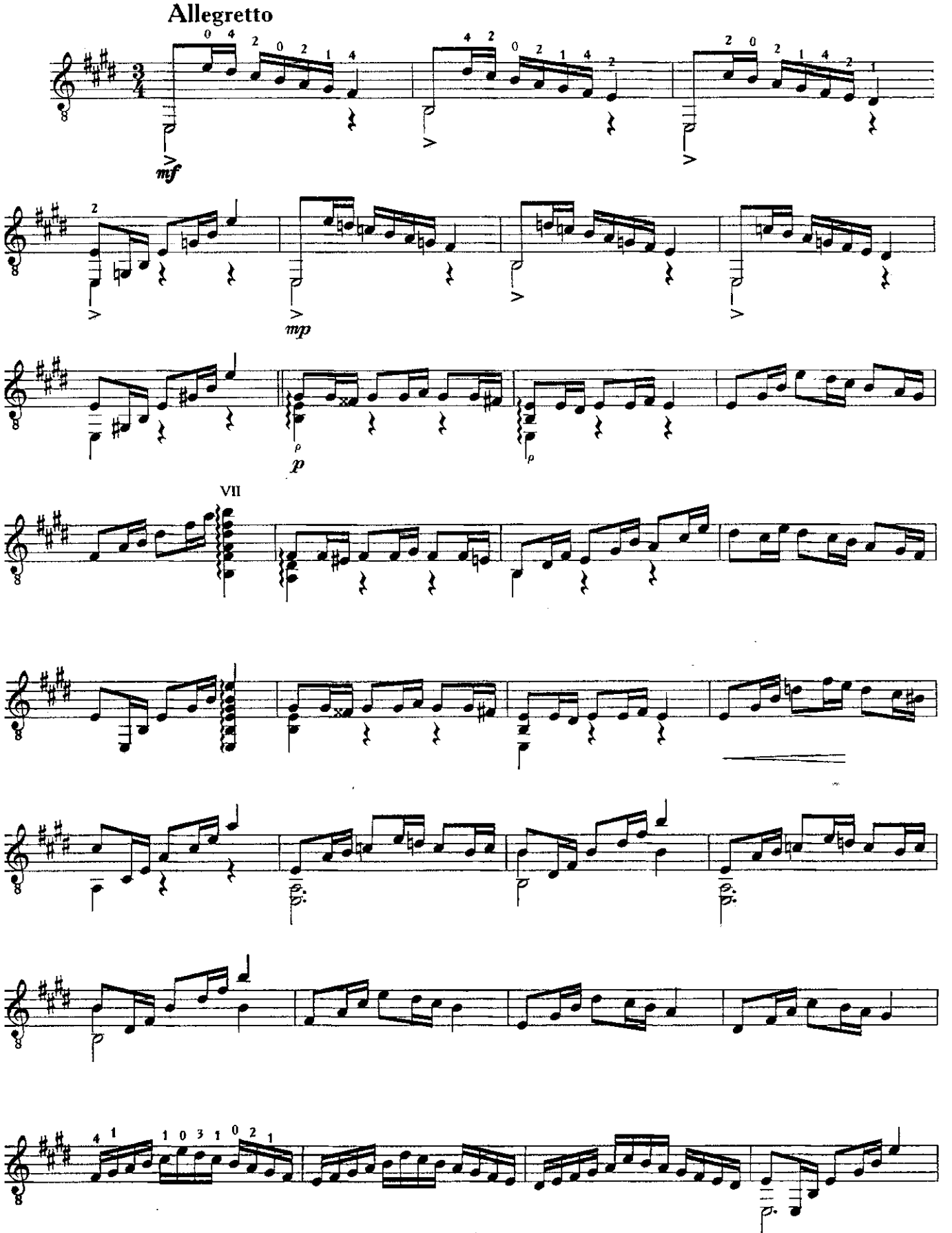


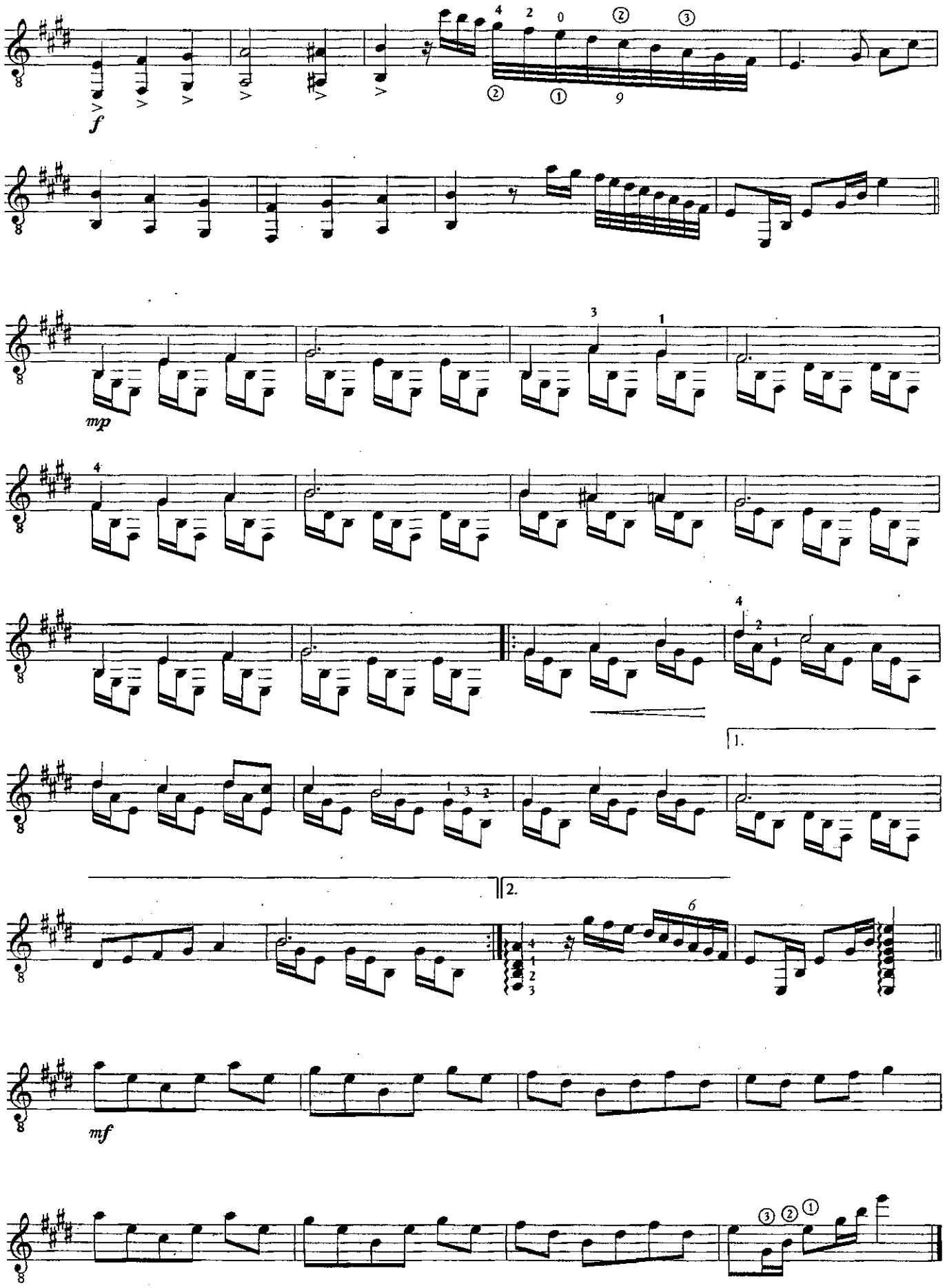
2. Солеарес



ВДОХНОВЕНИЕ

П. де Люсия



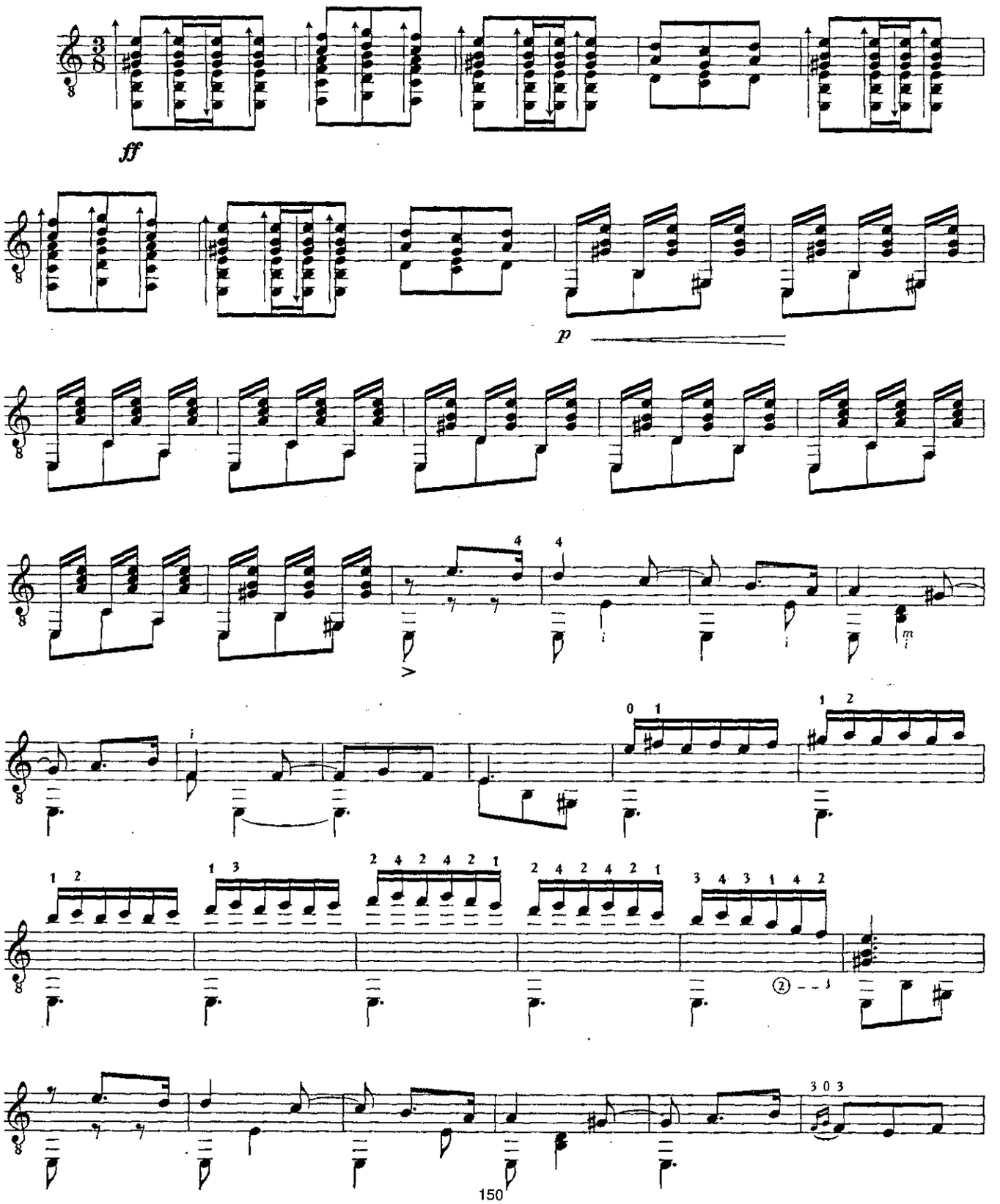

f
mp
mf
1.
2.

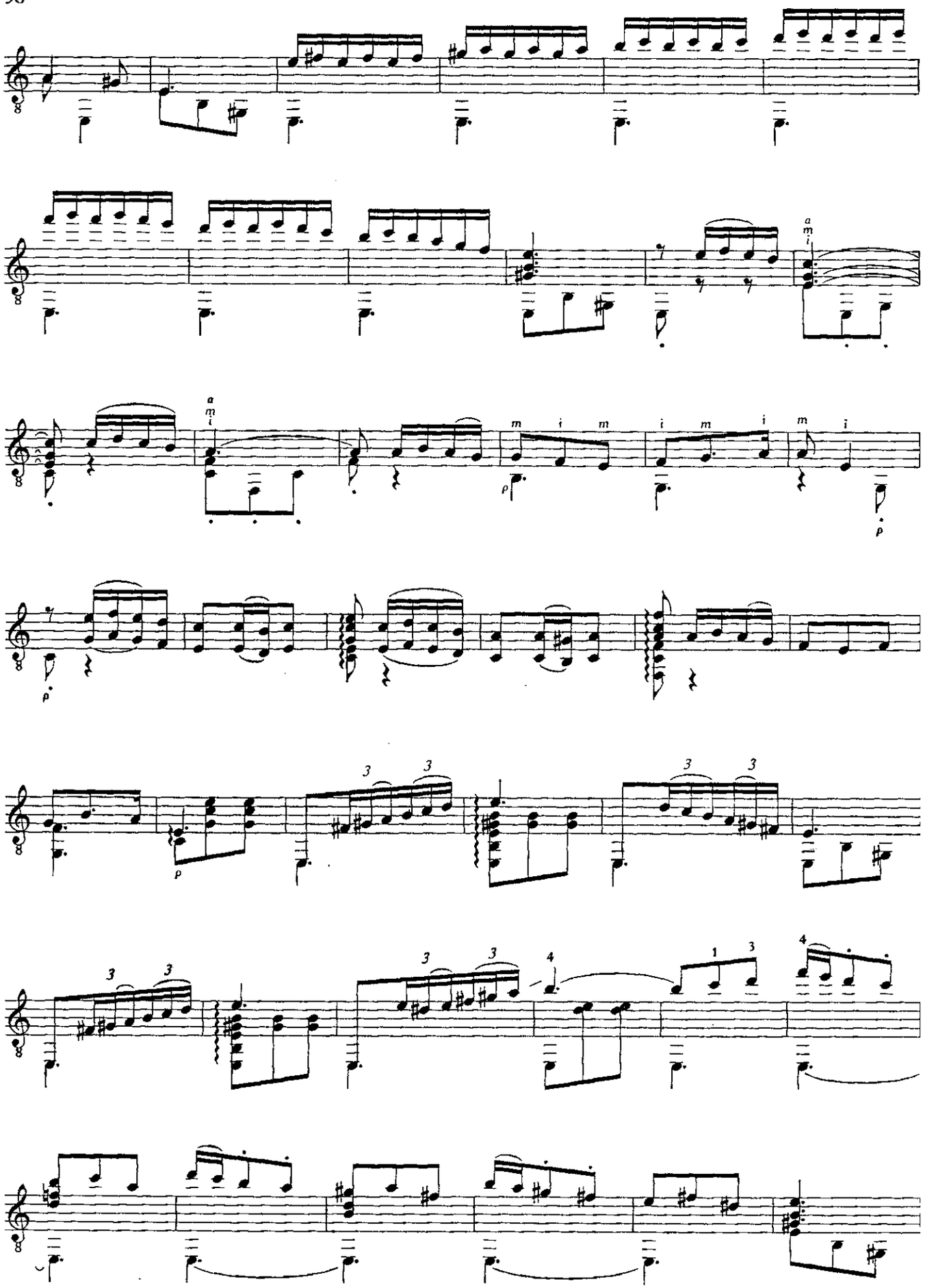
АНТРАКТ

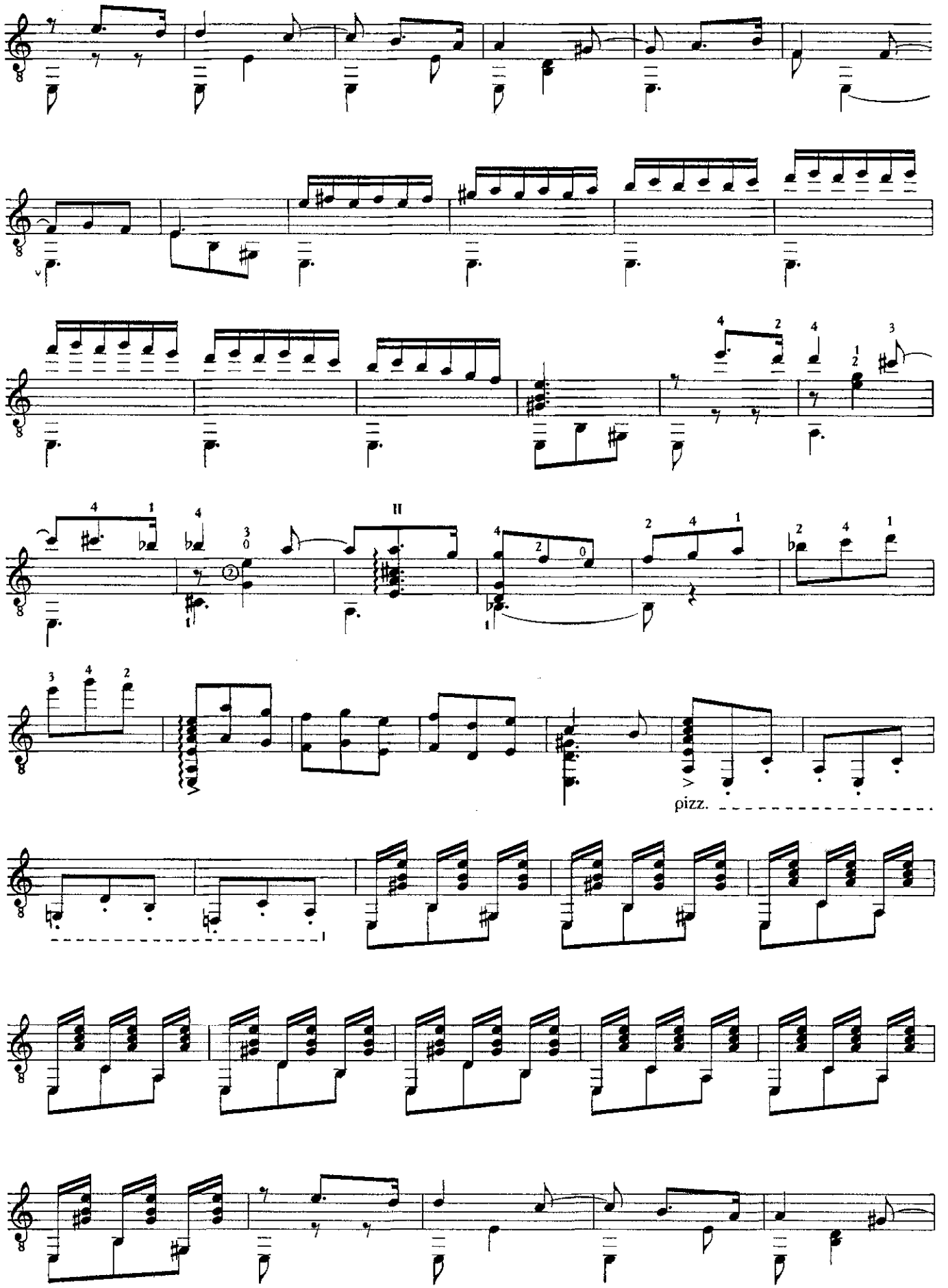
к IV действию оперы "Кармен"

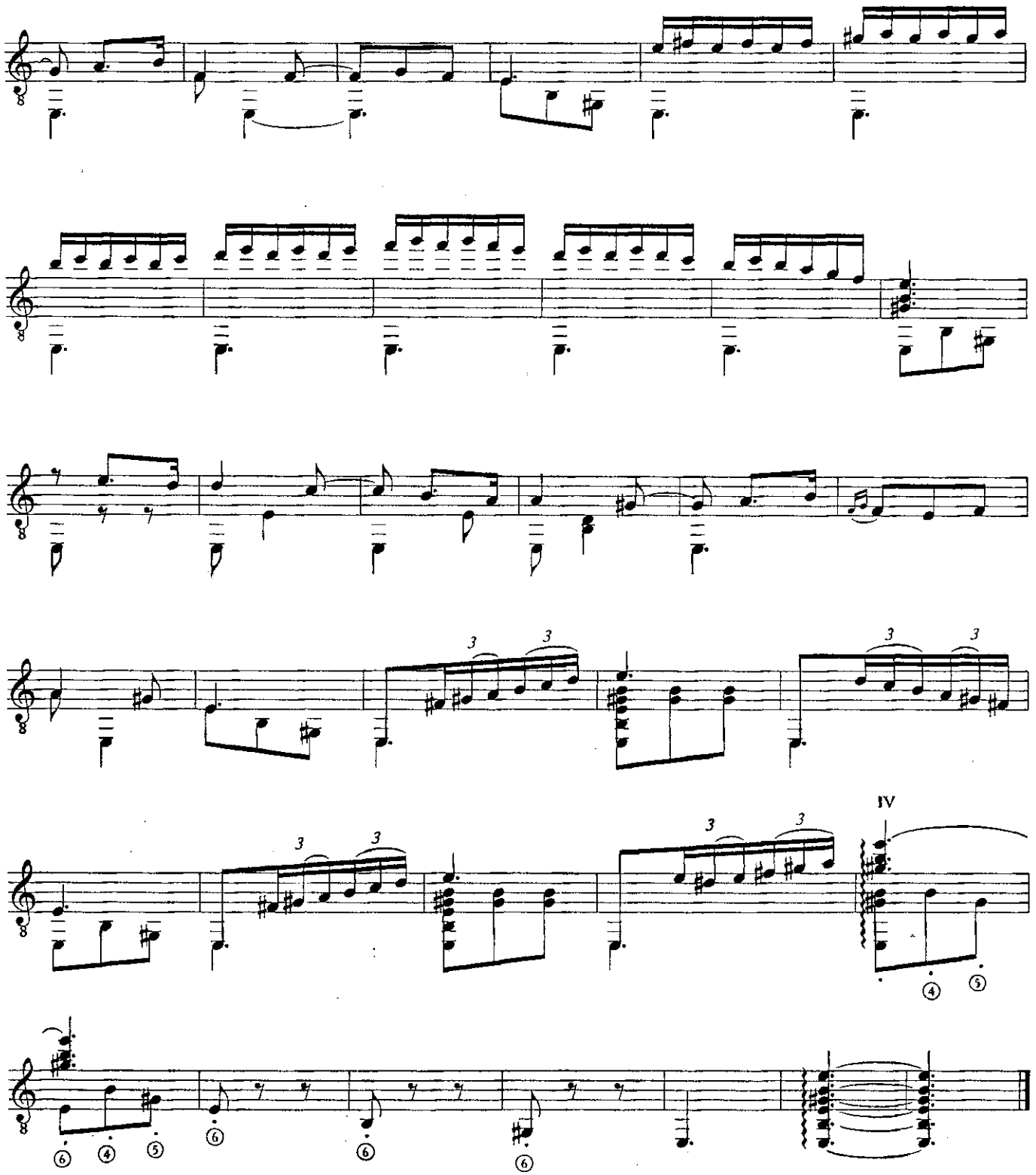
Ж. Бизе
Обработка М. Александровой

Allegro moderato






II
pizz.


3
3
3
3
3
3
3
3
IV
⑥ ④ ⑤
⑥
⑥
⑥

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ АВТОРА 3
ПРОСТАЯ МАЛАГЕНЬЯ. Обработка С. Пастора 5
ИСПАНОЧКА. Ф. Хилл 6
ИСПАНСКАЯ РУМБА. Ф. Хилл 6
ТРИ ИСПАНСКИЕ ПЕСНИ. Ф. Хилл 7
ИСПАНСКИЙ ВАЛЬС. Д. Агуадо 8
ДВА ВАЛЬСА. Д. Фортеа 8
ИСПАНСКИЙ ВАЛЬС. Х. Сагрерас 9
ИСПАНСКИЙ ВАЛЬС. Н. Паганини 10
ТРИ ПЬЕСЫ. Б. Калатауд
1. Вальс 11
2. Романс 11
3. Мазурка 12
МАЗУРКА. Ф. Таррега 13
ДВЕ ПЬЕСЫ. Г. Гильермо
1. Вальс 13
2. Испанское каприччио 14
ДВЕ ПЬЕСЫ. Ф. Хилл
1. В исланском городе 15
2. Памяти Мануэля де Фалья 16
ХАБАНЕРА. П. Роч 16
ЧЕТЫРЕ ПЬЕСЫ. Б. Калатауд
1. Хабанера 17
2. Молитва цыганки 18
3. Фандангильо 20
4. Болеро 21
ХАБАНЕРА. Гуттоли. Переложение М. Александровой 23
ХАБАНЕРА. Ж. Бизе. Обработка М. Александровой 24
ПРЕЛЮДИЯ и ХАБАНЕРА. Ф. Хилл 26
ПРЕЛЮДИЯ. Г. Санз 27
ФУГА В ИСПАНСКОМ СТИЛЕ. Г. Санз 28
ФОЛИЯ. Ф. Хилл 29
ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ ФОЛИИ. Ф. Сор 30
ДВЕ ПЬЕСЫ. Х. Виньяс
1. Сновидение 33
2. Сентиментальное анданте 34
КОНЧИТА. Маленькая сюита. Ф. Хилл
1. В летнем саду 35
2. Колыбельная 36
3. Мечта 36
ДВЕ ПЬЕСЫ. Ф. Морено-Торроба
1. Романс сосен 37
2. Изящный менуэт 38
РОМАНС. В. Гомес 39
ЗАВЕЩАНИЕ АМЕЛИИ. Каталонская песня. М. Льобет 40
ИСПАНСКАЯ СЕРЕНАДА. М. Павлов-Азанчеев.
Переложение для 6-струнной гитары М. Александровой 41
ЭЛЬ ВИТО-ВИТО. Песня андалузских цыган.
Обработка М. Александровой 43
КОФЕ. Испанская народная песня. Обработка Гутьереса 45
САЛЬВАДОР. Испанский народный танец 47
ЧЕТЫРЕ ПОГОНЩИКА МУЛОВ. Андалузская народная песня.
Обработка Р. Феррара 49
ДВА ИСПАНСКИХ ТАНЦА В СТИЛЕ ФЛАМЕНКО. Обработка В. Тукача .....
1. Аллегриас 51
2. Солеарес 52
ВДОХНОВЕНИЕ. П. де Люсиа 53
АНТРАКТ к IV действию оперы "Кармен". Ж. Бизе.
Обработка М. Александровой 55
КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 59