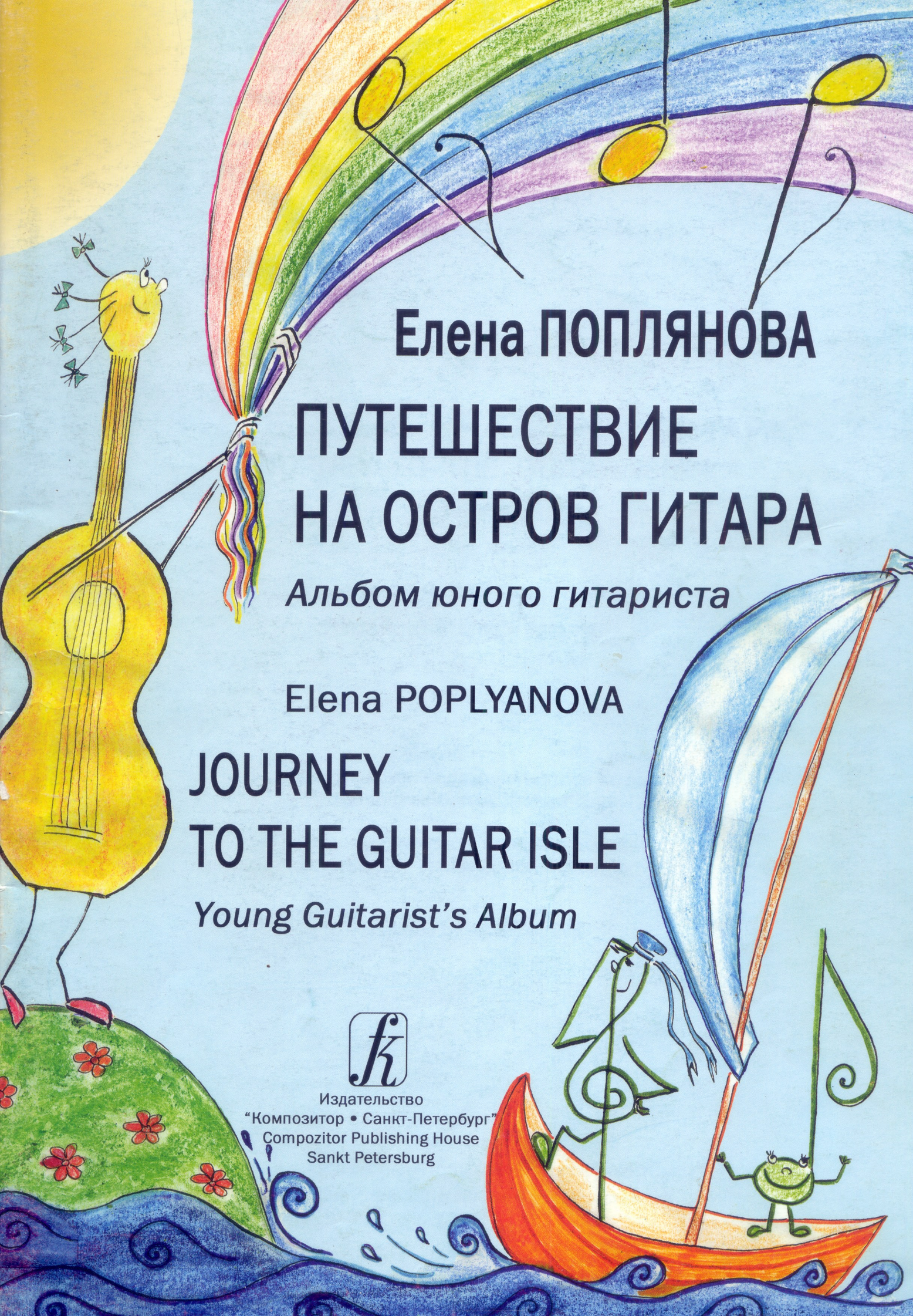


Елена ПОПЛЯНОВА

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ГИТАРА

Альбом юного гитариста

Elena POPLYANOVA

JOURNEY TO THE GUITAR ISLE

Young Guitarist's Album

Издательство
"Композитор • Санкт-Петербург"
Compozitor Publishing House
Sankt Petersburg

Елена Поплянова

Elena Poplyanova

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ГИТАРА
JOURNEY TO THE GUITAR ISLE

Альбом юного гитариста

Young Guitarist's Album

Исполнительская редакция Виктора Козлова
Performing edition by Victor Koziov

Рисунки Василисы Сердобольской
Drawings by Vasilisa Serdobolskaya

Translated by Asya Ardova

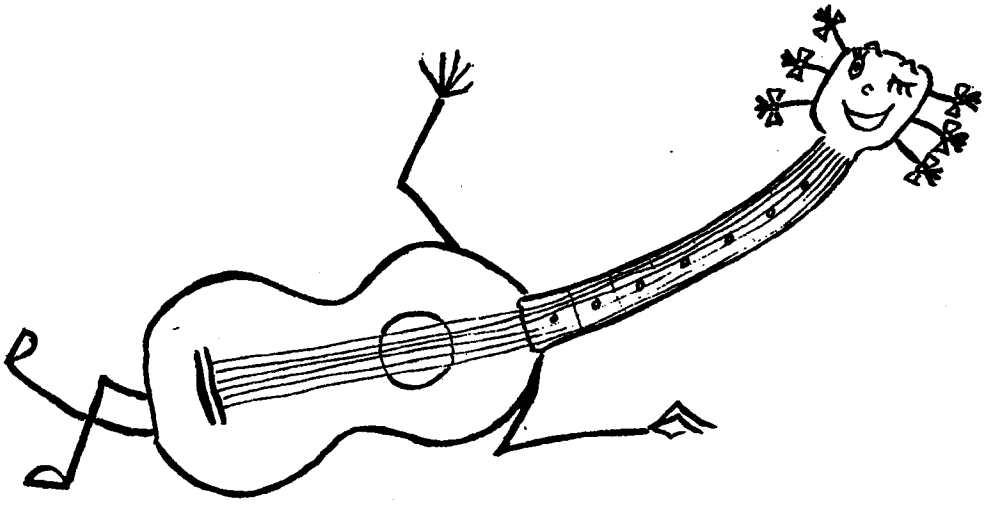
Издательство "Композитор·Санкт-Петербург"
Compozitor Publishing House·Sankt-Petersburg
2004

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ

TALKING HEART-TO-HEART

ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ

LET'S MAKE FRIENDS

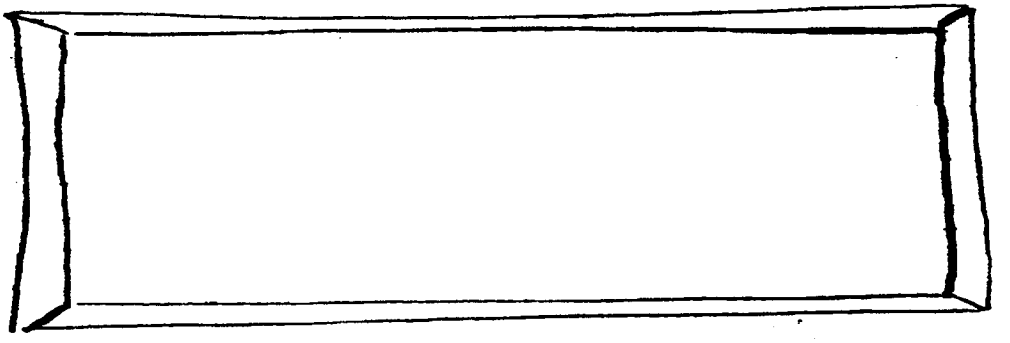


Меня зовут Гитара.

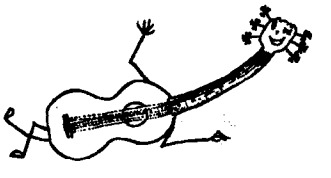
My name is Guitar.

А тебя?

What's your name?



(напиши здесь, как тебя зовут)
(would you kindly write your name here)

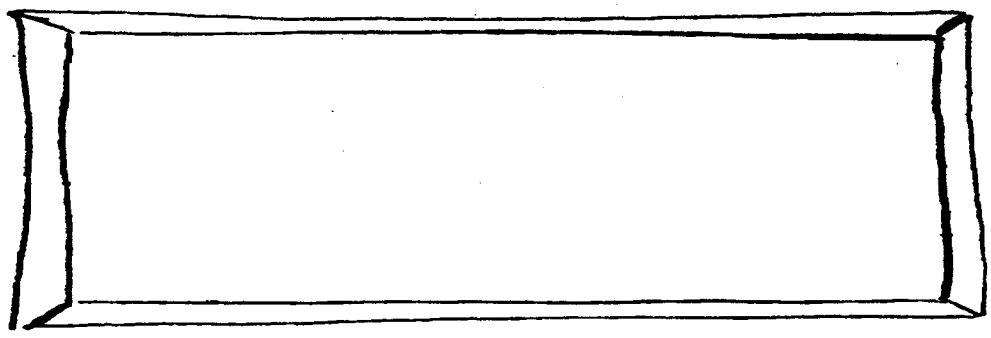


Какой сегодня день?

What day is it today?

Отметь его в календаре.

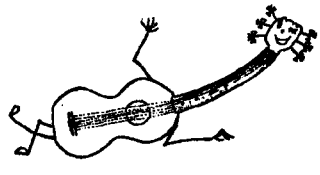
Mark it in your calendar.



(напиши здесь, какой сегодня день)
(point the day today right here)

Будем считать его нашим днём знакомства.

Let's consider it our day of acquaintance.

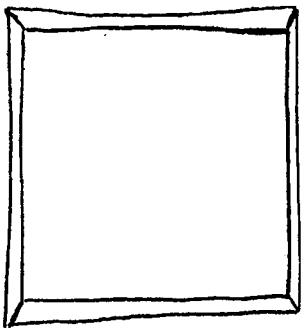


Расскажи мне о себе

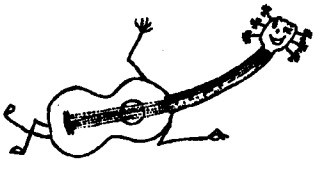
Tell me about yourself

Сколько тебе лет?

How old are you?

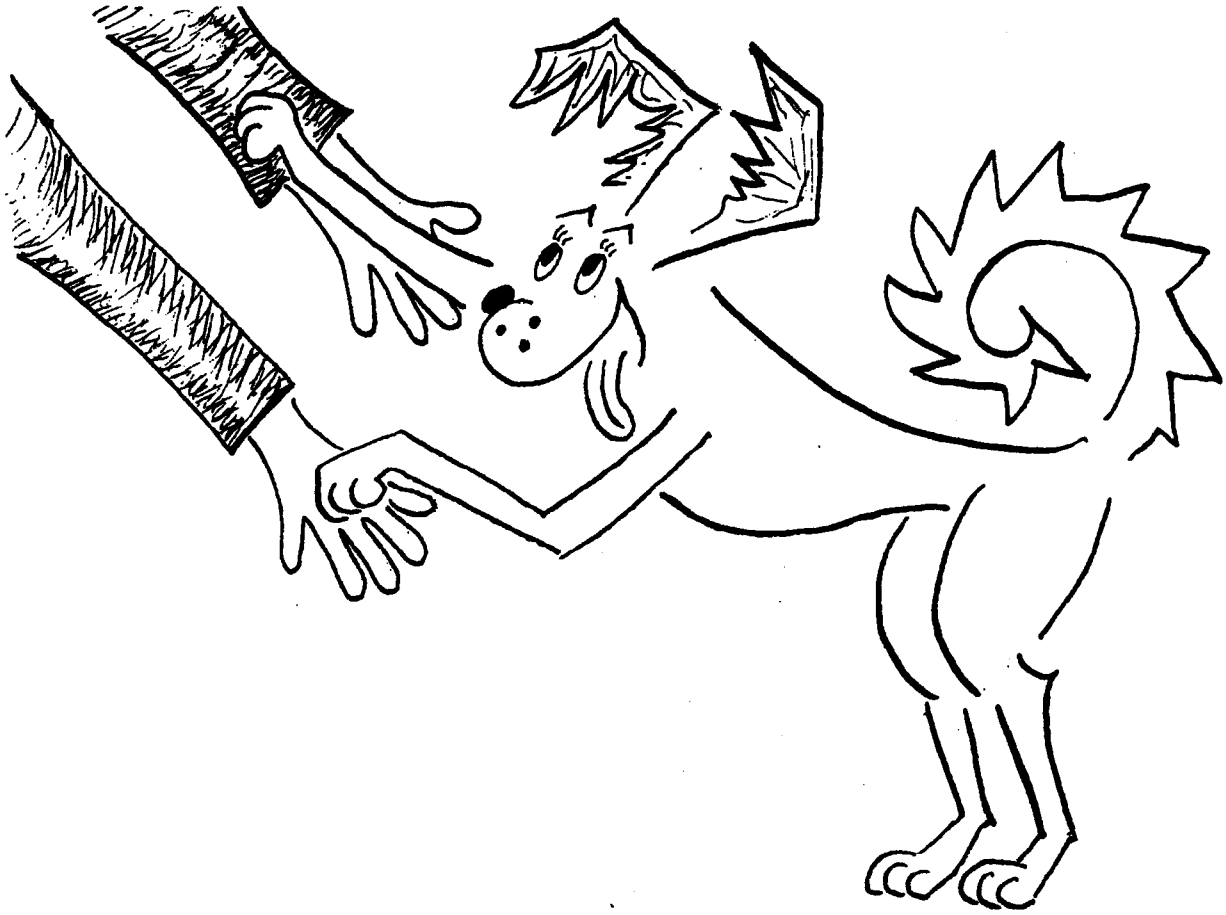
2, 3, 4, 5, **6,**  **лет.**

I'm **years old.**



Есть ли у тебя друзья?

Do you have friends?



(напиши здесь, как зовут твоего друга)
(write your friend's name here)

Что ты любишь больше всего на свете?

What are your mostly favourite things?

???

колбаса
sausage

футбол

?

football ??? арифметика

телевизор TV maths

лето ? мама
Summer Mummy

гулять ??? ???

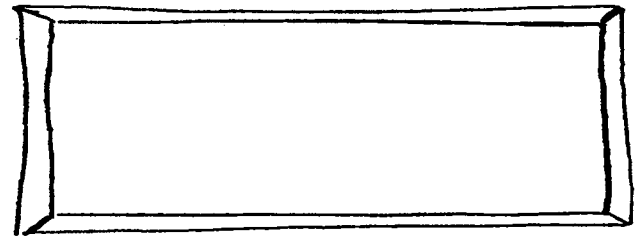
? walking ?

купаться
swimming

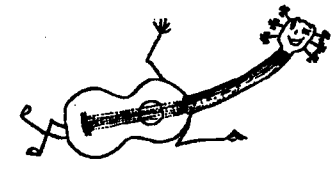
игрушки
toys

? ???

???



(ответ напиши в рамке)
(write the answer inside the frame)



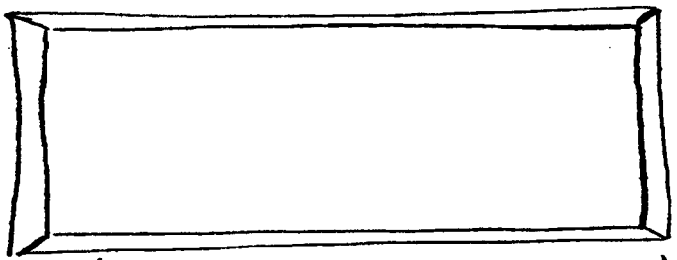
Какое время года

What season do you prefer?

больше всего тебе нравится ?

Почему?

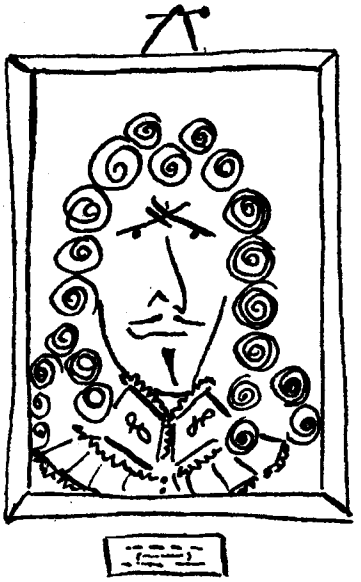
Why?

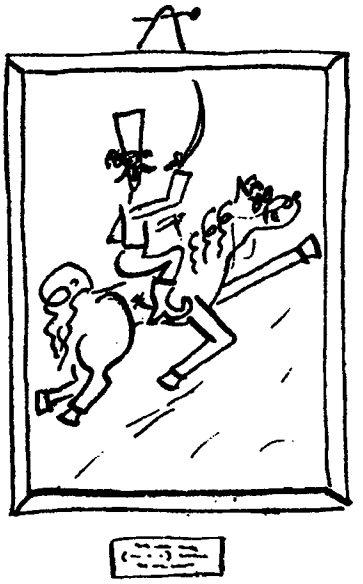


(впиши сюда название времени года)
(fill in the blank, putting the name of a season)

На кого ты хочешь стать похожим?

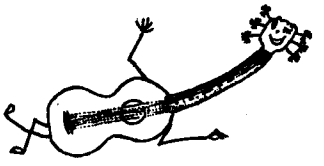
Whom do you want to look like?





Очень интересно!

Oh, how very curious!



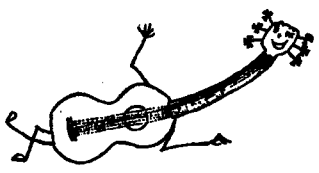
А теперь возьми карандаш, положи свою ладошку на страницу и обведи её.

Now take the pencil, place your palm on the paper sheet and outline it.

(нарисуй свою ладошку в этой рамке)
(draw your palm in this frame)

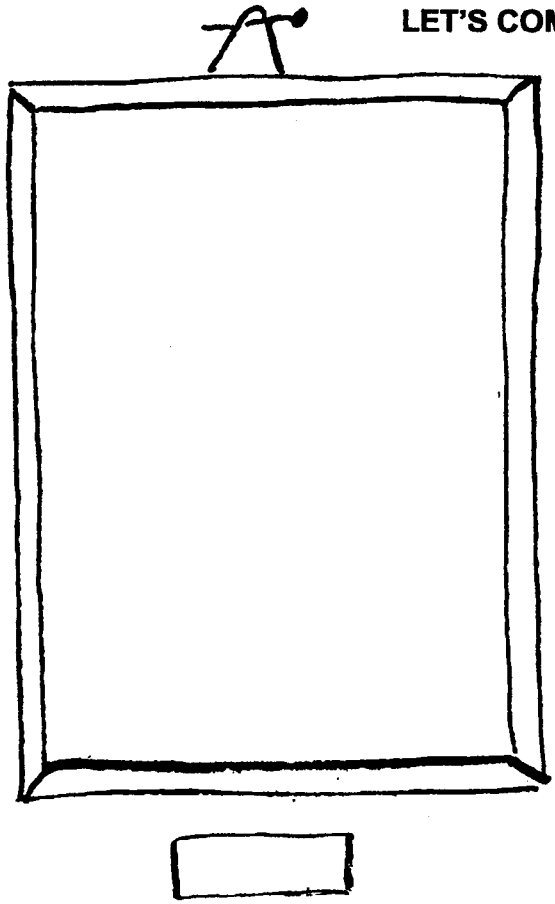
Представь, что я дружески пожимаю твою руку.

Imagine me to shake your hand friendly.



ПОИГРАЕМ В СРАВНЕНИЯ

LET'S COMPARE THINGS



Ты умеешь рисовать?

Can you draw?

Нарисуй себя вот здесь.

Draw yourself here.

Ты заметил, у нас много общего: у тебя есть шея, а у меня — шейка. Только моя намного длиннее. Это потому, что на ней расположилось множество ладов.

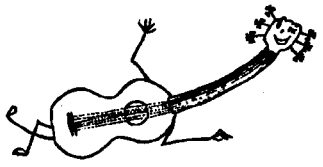
У тебя — голова, а у меня — головка. Она, напротив, маленькая. К ней крепятся шесть колков. Угадай, почему?

Конечно, потому, что на них натягиваются шесть струн, каждая из которых имеет своё имя и голос. Попробуй поиграть на них и сравни звучание.

Did you notice, we have much in common: you have a neck, and I also have a neck. Only mine is much longer, because numerous frets are located on it.

You have a head, and I have a head either. Mine is small. Six pegs are attached to it. Guess, what is it for?

Certainly, because six strings are drawn tight on them. Each of the strings has its name and voice. Try them and you'll hear and compare their sound.

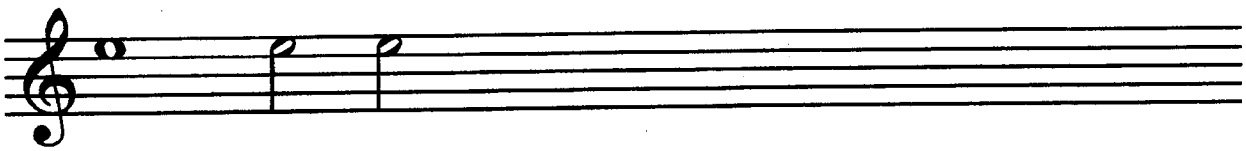


Первая струна самая тонкая. Её зовут МИ. На что похож её звук?

The first string is the thinnest one. Its name is E (mi). What does its sound resemble?

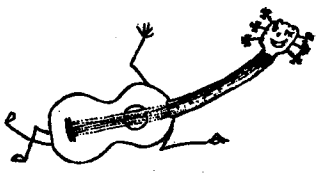
В нотах этот звук записывается так:

It's used to be written down the following way:



Допиши и раскрась.

Finish this line and paint the notes.

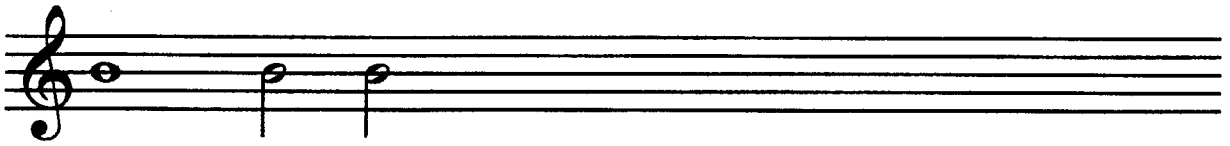


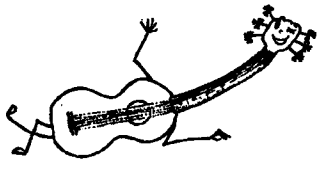
Вторая струна называется СИ.

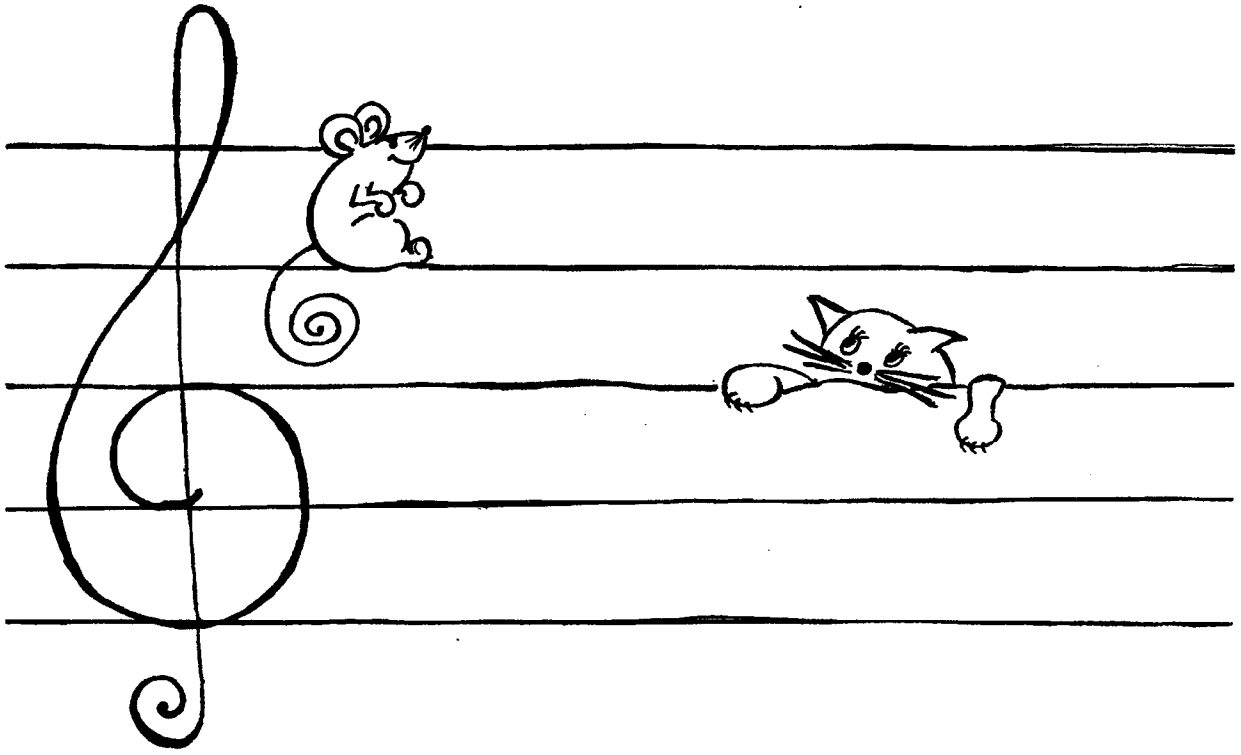
The second string B (ti).

В нотах этот звук записывается так:

It's used to be written down the following way:

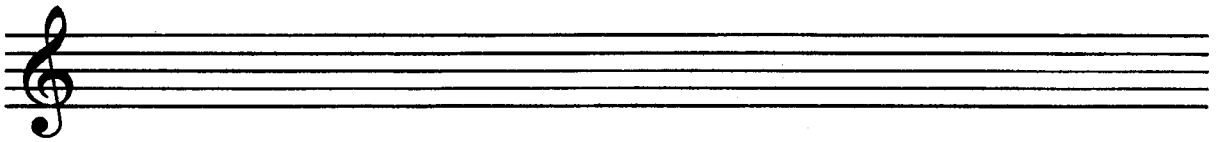






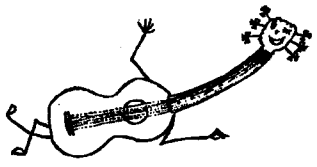
А если ты придумаешь ритм к уже знакомым тебе звукам и запишешь его на этой строчке, у тебя получится маленькая пьеса.

If you invent the rhythm to the learnt sounds, put it on this line, you'll see the small piece to come into being.



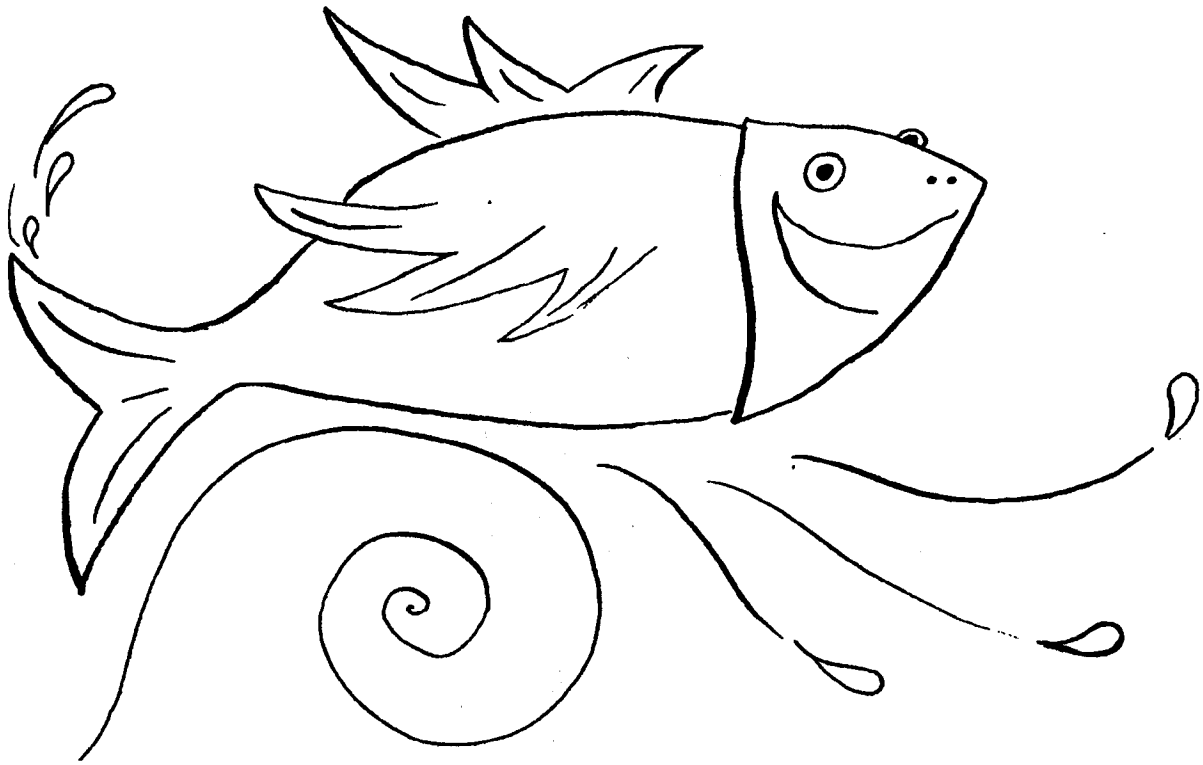
Придумай к ней название и попробуй сыграть.

Invent its name and try to play it.



Третья струна СОЛЬ.

The third string is G (sol).

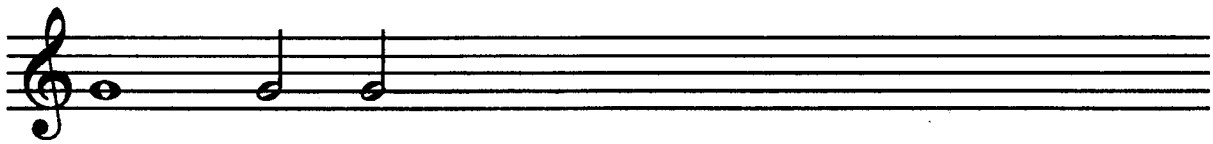


На что похож её звук?

What does its sound resemble?

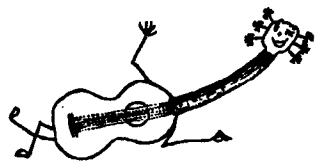
В нотах этот звук записывается так:

This sound is used to be written down the following way:



И ты тоже допиши и раскрась.

Complete the line and paint the notes.

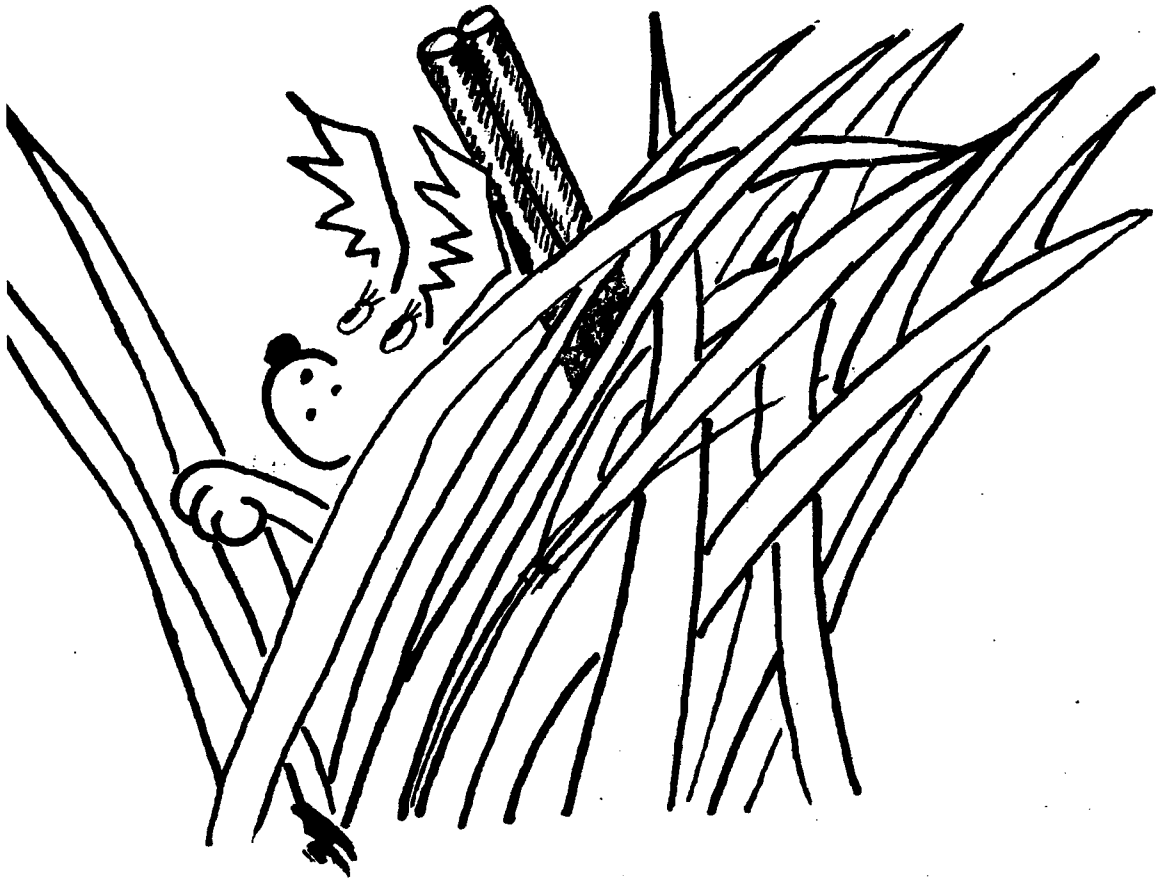


Четвёртую струну называют РЕ.

The fourth string is called D (re).

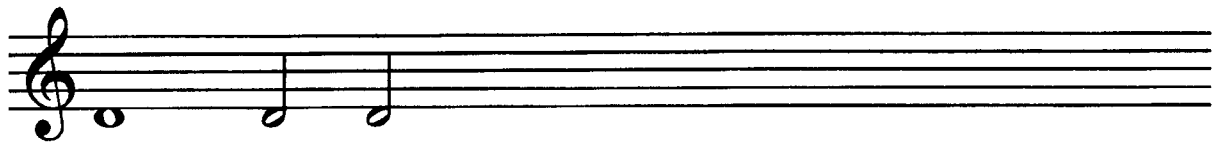
С чем можно сравнить её звучание?

What does its sound resemble?



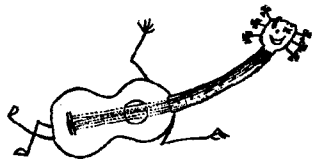
В нотах этот звук записывается под нотным станом:

This sound is used to be written under the staff:



Можешь их дописать и раскрасить.

You may write them to the end painting them.



Пятая струна ЛЯ.

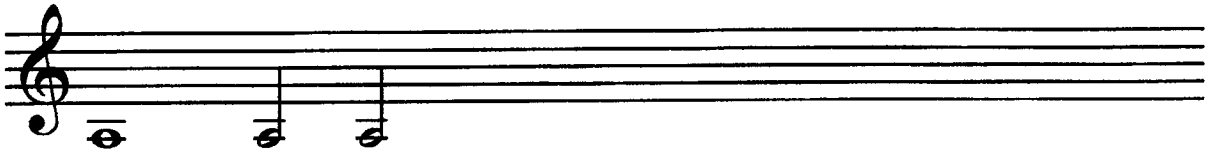
The fifth string is A (la).

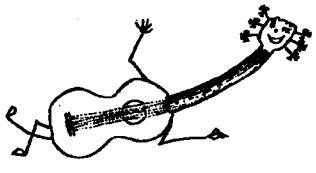
На что похоже её звучание?

What does its sound resemble?

В нотах этот звук записывается на добавочных линейках:

Its usually written on the second ledger line:



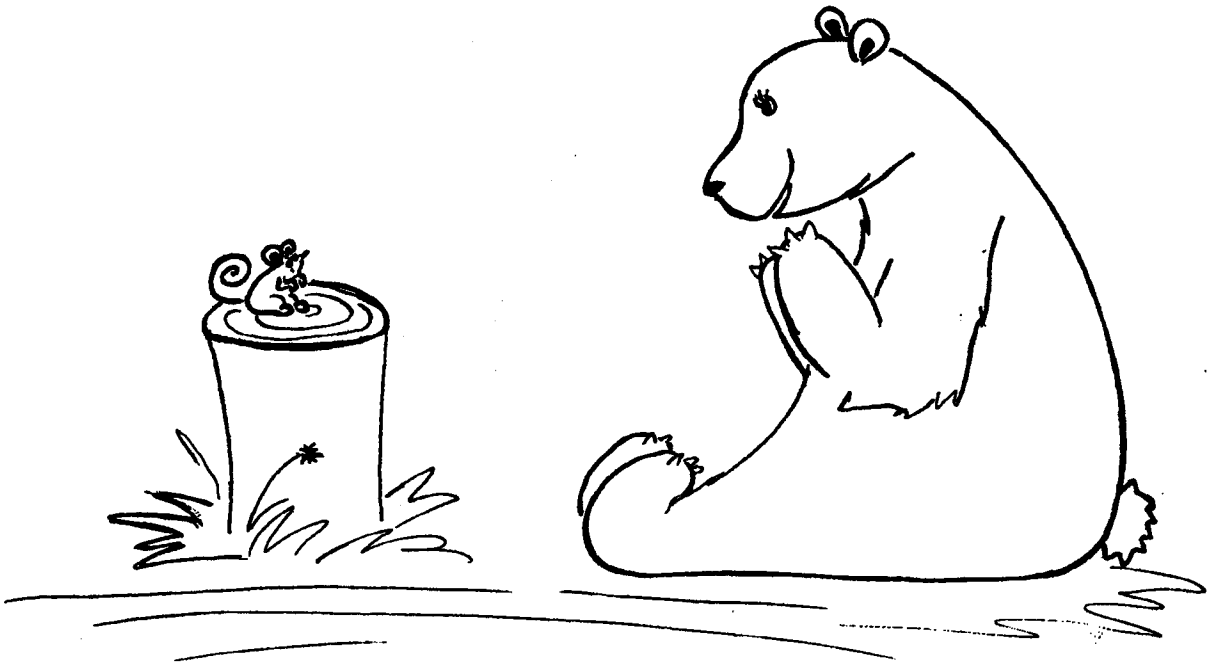


Наконец, шестая струна носит такое же имя, как и первая, — МИ.
Только она самая толстая.

At last we came over to the sixth string, which name coincides with the first one — E (mi). It's the thickest one.

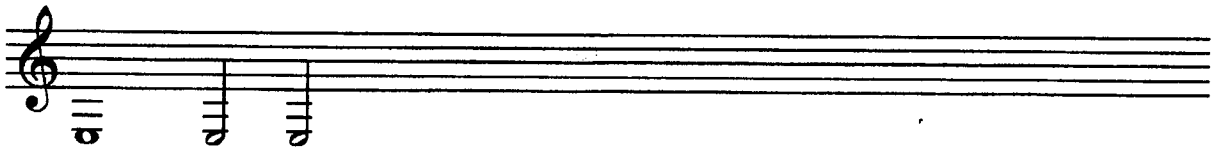
С чем можно сравнить её звук?

What does its sound resemble?



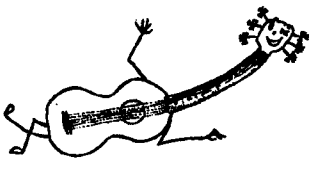
В нотах этот звук пишется под третьей добавочной линейкой:

This sound is used to be written under the third ledger line:



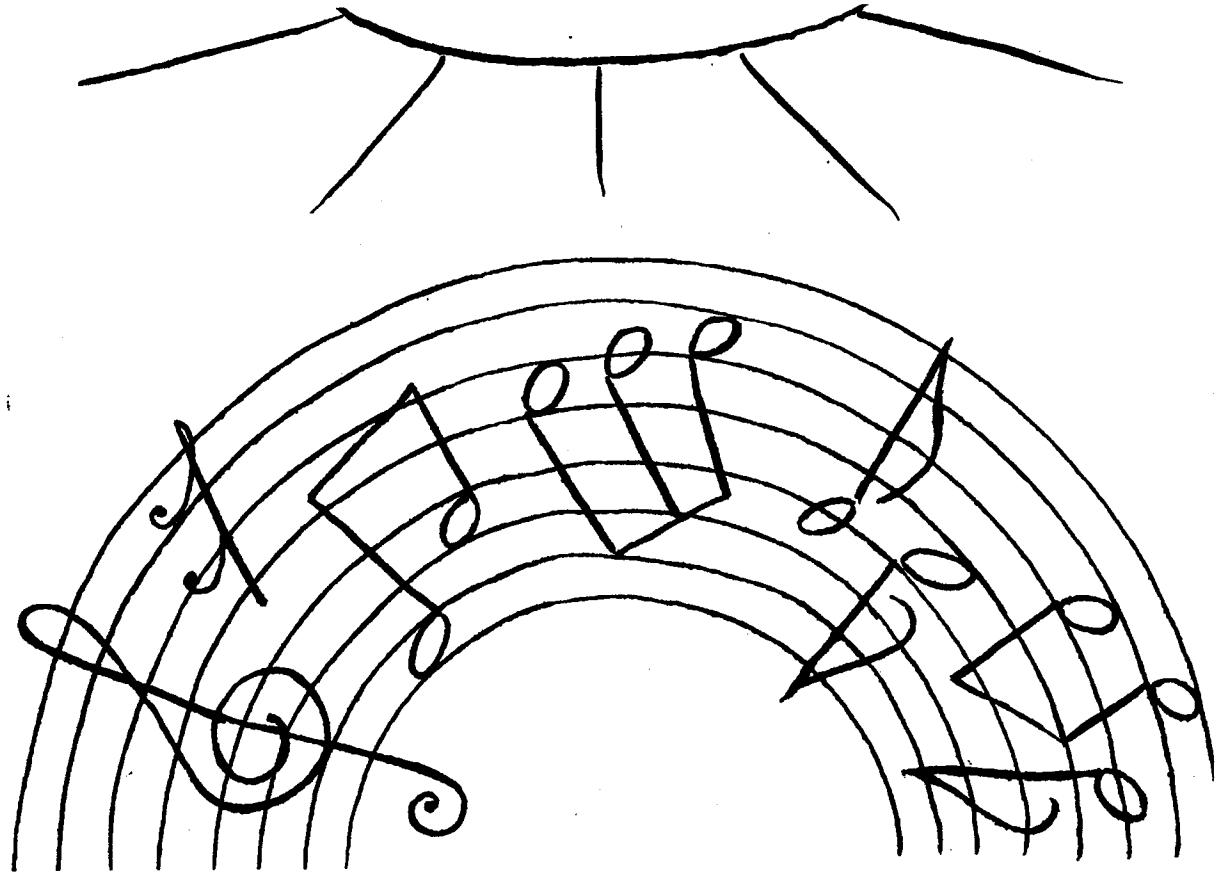
Допиши строчку и раскрась ноты.

Complete the line and paint the notes.



Теперь, когда ты познакомился с каждой из моих струн, попробуй провести пальцем сразу по всем шести... Слышишь, как они переливаются? Словно радуга вдруг зазвучала!

Now, when you know each of my strings, try to pass your finger over all the six strings at once... Hear, how they modulate, resembling the iridescent hints of a rainbow.

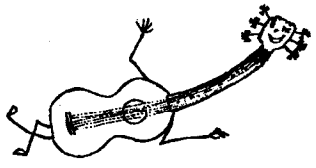


Возьми цветные карандаши и нарисуй радугу.

Take coloured pencils and depict the rainbow.

А если тебе понравилось придумывать музыку, попробуй сочинить пьесу «Радуга».

If you enjoy inventing music, try to compose the piece called "Rainbow".



с 3304 к

Так же, как и ты, я могу петь громко и тихо, быстро и медленно, резко и мягко. Всё зависит от того, как прикоснуться к моим струнам. А что, по-твоему, у нас ещё общего?

I am able to sing loudly and low, quickly and slowly, harshly and gently, so as you are. It depends on how you touch the strings. What else, do you think, we have in common?

КАК Я СТАЛА ГИТАРОЙ

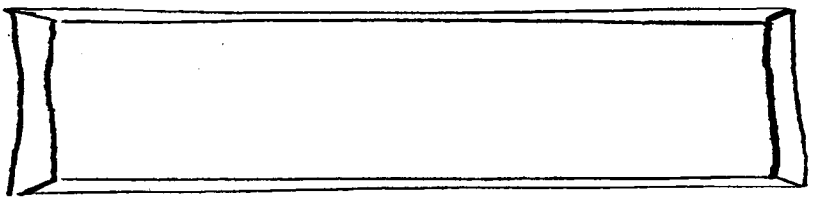
HOW I BECAME THE GUITAR

Моя родина — прекрасная солнечная Испания.

А где родился ты?

My native land is wonderful sunny Spain.

Where were you born, by the way?



(напиши, где ты родился)
(write your birth place)

Как ты думаешь, сколько мне лет?

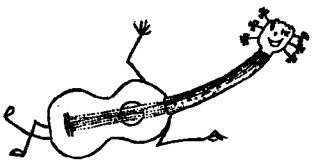
Ты, наверное, удивишься, узнав, что я старше тебя на семь веков!

Но мои дальние родственники — струнные щипковые инструменты — появились гораздо раньше.

Поначалу мы мало походили друг на друга. К примеру, в самых ранних скульптурах изображали инструменты с небольшим корпусом. Их делали наподобие лиры из панциря черепахи или из тыквы, обтянутой кожей.

Guess, what's my age. You must be surprised, learning that I am seven centuries older than you are! However, my distant kindreds are the stringed plucked instruments. They had appeared long ago before me.

For the first time we did not much resemble each other. Remember the ancient sculptures, depicting the instruments with the rather small body. They resembled lyres, made of turtle's shell or a pumpkin, covered with skin.



А вот самая близкая моя родственница ЛЮТНЯ появилась в Древнем Египте, быстро завоевала популярность во всей Европе, в том числе и в Испании.

У неё такая же длинная шейка, только форма корпуса напоминает разрезанную пополам тыкву. Всем была хороша лютня — и удобна, и звук нежный и приятный. Да вот беда — 24 (двадцать четыре!) струны лютни из бычьих жил требовали постоянной настройки.

Немецкий композитор и теоретик Иоганн Маттезон даже шутил по этому поводу: «Восьмидесятилетний лютнист посвящал настройке своего инструмента шестьдесят лет жизни. Легче содержать конюшню лошадей, чем одну лютню».

Прошло немало времени, прежде чем я стала такой, какой ты меня сейчас видишь. Менялась форма, количество струн. Над моей внешностью и звуком трудились многие мастера. Некоторые стали даже всемирно известными: Антонио Страдивари, Антонио Торрес, Братья Рамирес, Мануэль Контрерас.

Именно мастерам я обязана своим рождением. Но ведь ты понимаешь, что инструмент живёт лишь тогда, когда на нём играют и сочиняют для него музыку.

Here is my closest kindred, called the LUTE. It originates from the ancient Egypt, having enjoyed its popularity all over Europe, including Spain. Its neck is also long. The body's shape looks like a cut pumpkin. Lute was a really fascinating and rather favourite instrument with tender sound. Alas, its twenty-four strings made of bull's veins required perpetual tuning.

One of the German composers and theorists Johann Mattheson even joked on this occasion: «Some lutenist of eighty years old devoted sixty years of his life to his instrument's tuning. It's easier to maintain the stable, than one lute».

A long time had passed, before I turned to the one, you see me. My shape had been changing, so as the quantity of strings. Numerous skillful masters worked out my appearance and sound. Some of them became known all over the world. Among them there are Antonio Stradivari, Antonio Torres, brothers Ramirez, Manuel Contreras. I got my birth exactly due to these masters. However, you understand, that any instrument exists only when its used for performing and inventing music on it.

СТАРЫХ ДРУЗЕЙ НЕ ЗАБЫВАЮТ

SHOULD OLD ACQUAINTANCE BE FORGOT

Сколько талантливых композиторов и исполнителей стали моими настоящими друзьями! Не могу удержаться, чтобы не рассказать тебе о некоторых из них.

Никколо Паганини! Этот непревзойдённейший скрипач-виртуоз, живший двести лет назад, относился ко мне не менее серьёзно, чем к скрипке. Рассказывают, будто первое, что увидел Никколо Паганини — была старая отцовская гитара, висевшая прямо над люлькой будущего гения. А сам Паганини говорил: «Я король скрипки, а гитара — моя королева».

Выдающийся итальянский исполнитель, композитор и педагог Мауро Джулиани посвятил мне всю свою жизнь. Многие его сочинения любимы до сих пор и часто звучат в концертах.

Скажи, у тебя в жизни были трудные минуты?

Случалось ли так, что тебя переставали замечать, а твои друзья не хотели с тобой играть?

Мне пришлось пережить и это.

Однажды люди перестали ходить на мои концерты. Они стали считать меня слишком тихим инструментом по сравнению с роялем и скрипкой. Многие композиторы отвернулись от меня.

There are so many talented composers and performers to have made friends with me! I can't help telling you about them.

Niccolo Paganini! The unprecedented violinist-virtuoso, having lived two hundred years ago, treated me not less seriously, than violin. Niccolo Paganini is told to have seen the old father's guitar, hanging above the future genius' cradle. Paganini himself used to say: «I am the king of violin and guitar is my queen».

The distinguished Italian performer, composer and teacher Mauro Giuliani devoted all his life to me. Lots of his compositions are loved and widely performed in the concerts.

Did you have some hard time in your life? Was it sometimes, that everybody neglected you and your friends did not want to play with you? I've experienced it.

Once it happened to me. People stopped attending my concerts. They considered me to be too silent in comparison with piano and violin. I was getting the cold shoulder from many composers.

К счастью, появился человек, который открыл во мне такие звуки, каких ещё никто до этого не слышал. Имя его — Франсиско Таррега Эшеа. Испанский гитарист Таррега играть на гитаре начал с детства. И даже закончив консерваторию по классу фортепиано, никогда не разлучался со мной.

Занимаясь по многу часов в день, он не только виртуозно овладел всеми приёмами игры, но и придумал собственные. Много концертируя, Таррега прославился как выдающийся музыкант и композитор. А я вновь обрела заинтересованных слушателей и стала концертным инструментом.

Дело, начатое Франсиско Таррегой, блистательно продолжил другой испанский гитарист — Андрес Сеговия, который однажды сказал: «Музыка похожа на океан, а музыкальные инструменты подобны островам, разбросанным в океане. Мой остров — гитара».

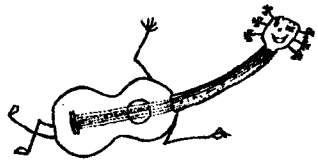
А какой бы остров выбрал ты?

Попробуй нарисовать разбросанные в Океане Музыки Острова-Инструменты.

Luckily, there appeared a person, who discovered such very sounds in me, which nobody had ever heard before. His name was Francisco Tarrega-y-Eixea (1852—1909) and he lived in Spain. Tarrega began his guitar career, being almost a child. Even when he graduated from conservatoire as a pianist, the passion to me did not fade away. Mastering his skill, Tarrega invented his own methods of playing. Tarrega had concert tours and continued his composition activity. As to me, I took fancy of the listeners and became the concert instrument again.

The other Spanish guitarist Andres Segovia (1893—1987) was the brilliant successor of Tarrega's deed. Once he uttered: «Music is like an ocean, while musical instruments resemble isles, scattered along the ocean. My isle is called guitar».

What isle would you like to choose?



Первые уроки игры на гитаре Сеговия получил шестилетним мальчиком от странствующего гитариста. Дальше он учился сам не только игре на инструменте, но и музыкальной грамоте, истории и теории музыки.

В то время гитаристы выступали в маленьких скромных помещениях. Мне было незнакомо рукоплескание больших концертных залов. Андрес Сеговия первым сделал решительный шаг — предложил своё выступление в Барселоне, в зале на тысячу мест, где до него не выступал ни один гитарист. Ему исполнилось в то время двадцать три года.

Испания была покорена!

Мастерство Андреса Сеговии было признано во всём мире. Но это ещё не всё!

Он не только расширил возможности игры на инструменте. Главное — доказал, что мне доступна любая музыка. Он переложил для меня произведения великих композиторов: Баха, Генделя, Моцарта, Бетховена, Альбениса. Но и это ему казалось недостаточным. Сеговия считал, что для меня нужно специально сочинять музыку, используя всё новые краски, приёмы игры. И начал сотрудничать с композиторами.

Segovia got his first lessons of guitar, when he was six years old. His first teacher was the strolling guitarist. Later he learnt musical grammar, theory and history. Segovia studied all these sciences himself.

That time all the guitarists demonstrated their art in small poverty-stricken halls. I didn't get acquainted with the grand concert stages' applause. Andres Segovia was the first musician having solved that problem. He suggested to perform in Barcelona, where there was the hall for one thousand seats. No guitarist had ever played there before. Segovia was only twenty three years old that time.

Spain was won!

The skill of Andres Segovia was recognized all over the world. But that is not all about him!

Segovia did not only broaden the guitar playing abilities, he proved, that any kind of music is accessible for me. The great master arranged the compositions of renown authors for me. Among them there are Bach, Händel, Mozart, Beethoven, Albéniz. However, even these deeds were not quite enough for him. Segovia believed in special music to be composed directly for me with novel colours and devices. Thus he started communicating with composers.

Так у меня появились новые друзья: Марио Кастельнуово Тедеско, Мануэль Понсе и бразильский композитор Эйтор Вила Лобос.

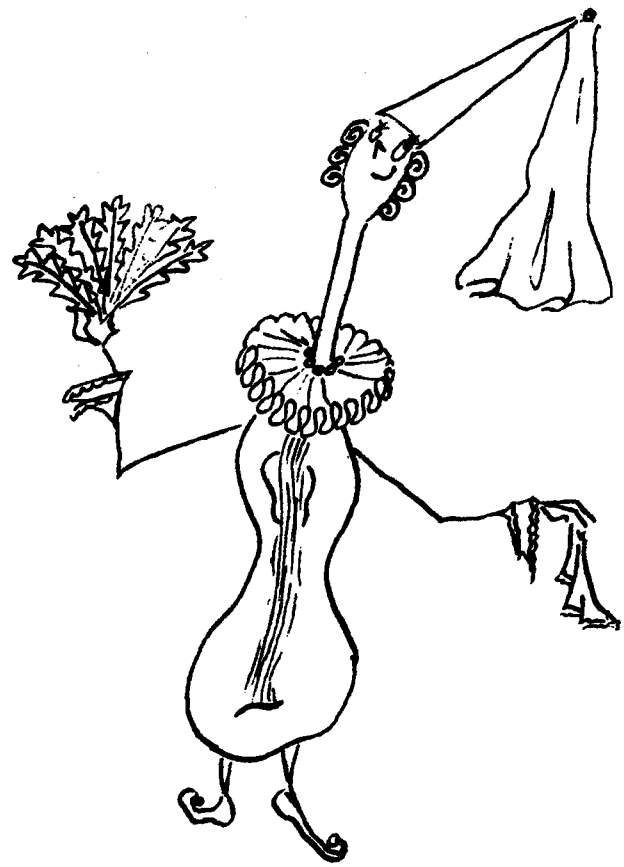
Я часто перебираю в памяти имена тех, кто помогал, любил и верил в меня. Старых друзей не забывают. Но и без новых жить неинтересно. Поэтому с радостью представляю тебе мою новую подругу.

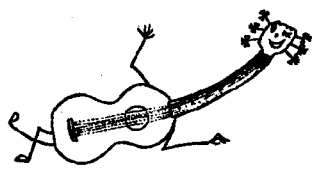
В этом альбоме я познакомлю тебя с её сочинениями. Если хочешь, можешь раскрасить рисунки к ним.

Meanwhile I acquired new friends, such as Mario Castelnuovo Tedesco, Manuel Ponse and the Brazilian composer Eitor Villa Lobos.

Very often I go through the names of those, who helped me, loved me and believed in me. Old friends and old wine are best, of course. However, it's interesting to be in the limelight of the new personalities. Therefore, I'd like to introduce my new friend to you.

You'll make friends with him through this album. Paint the pictures to the pieces, if you like.



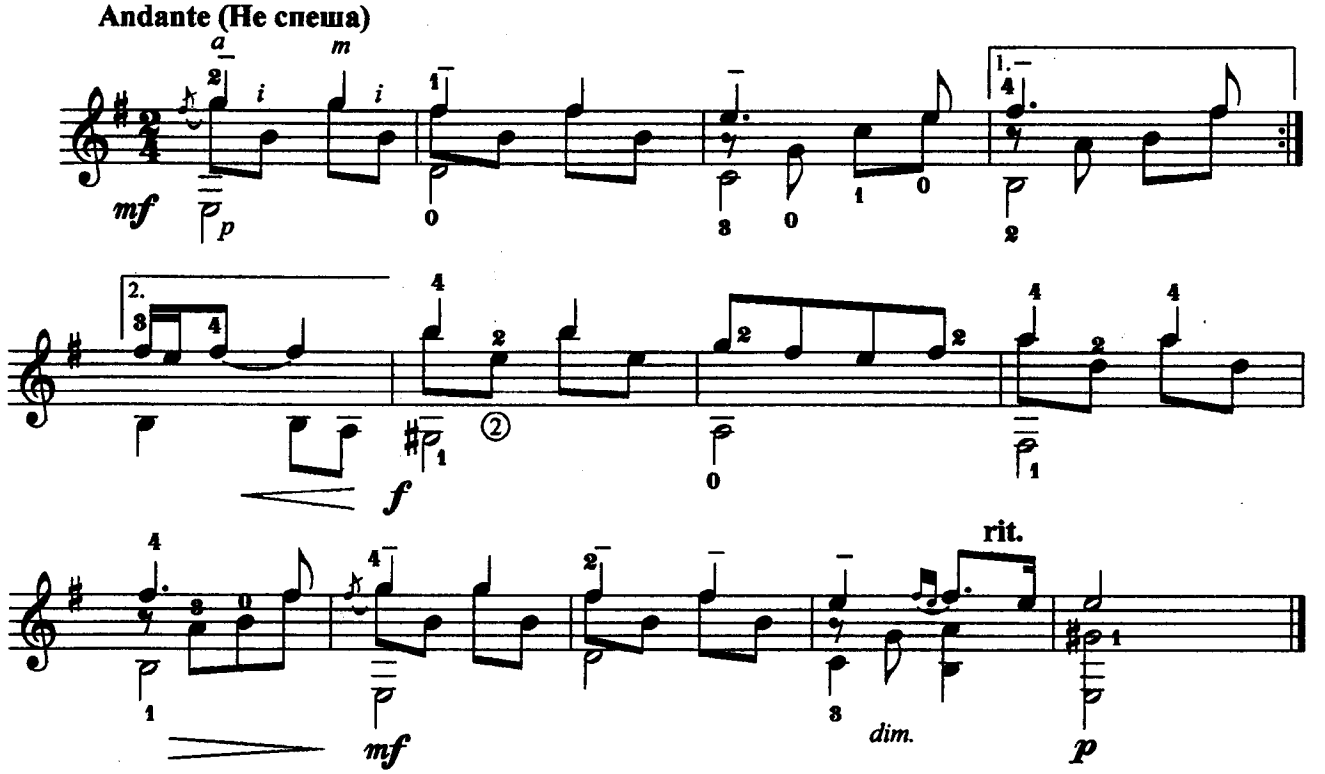


ПЬЕСЫ-РАСКРАСКИ

PIECES-COLOURINGS

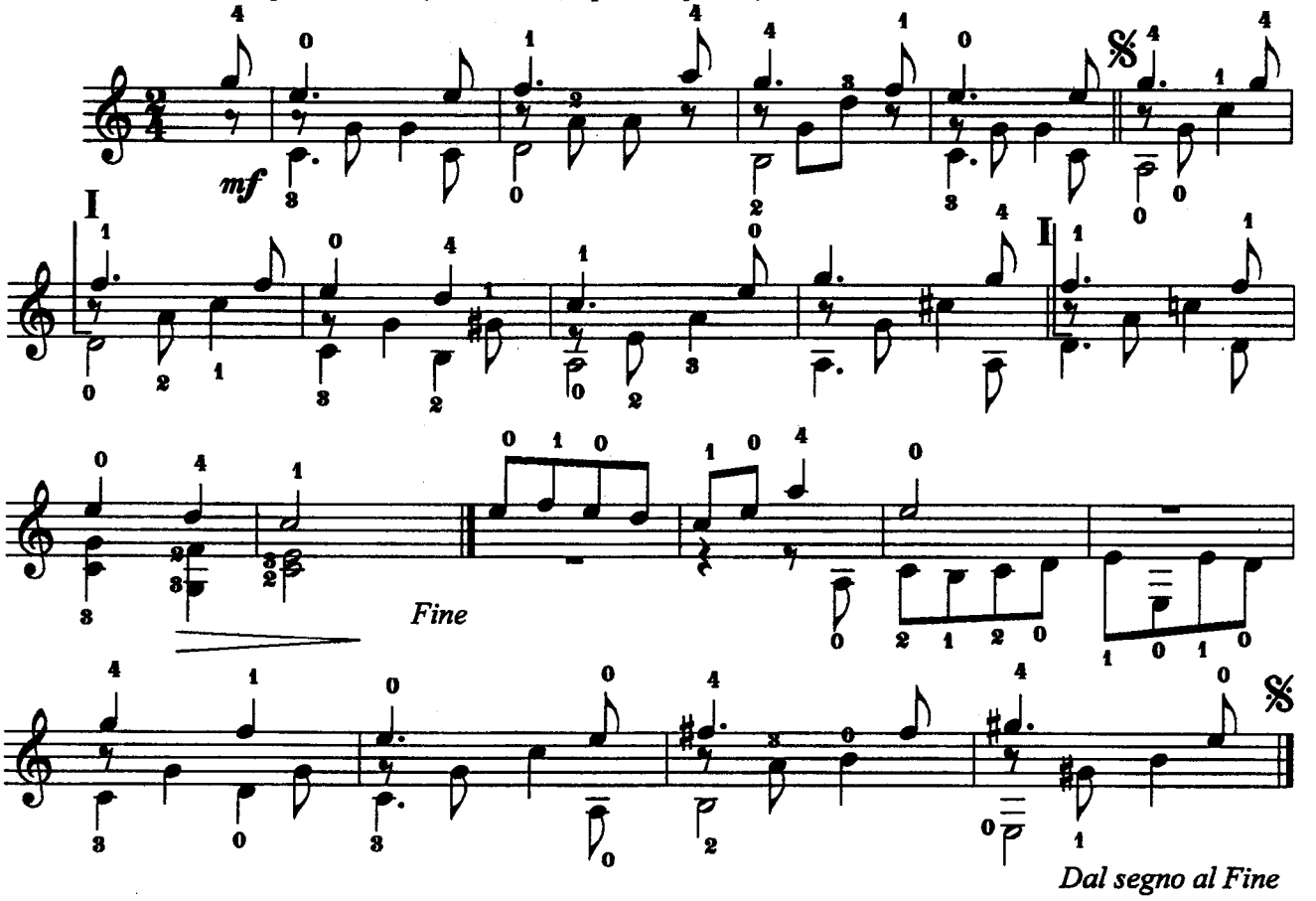
Елена ПОПЛЯНОВА
Elena Poplyanova

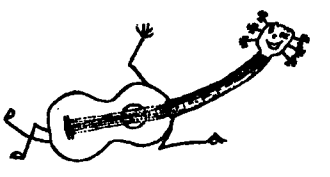
СТАРИННЫЙ ТАНЕЦ
OLD-FASHIONED DANCE



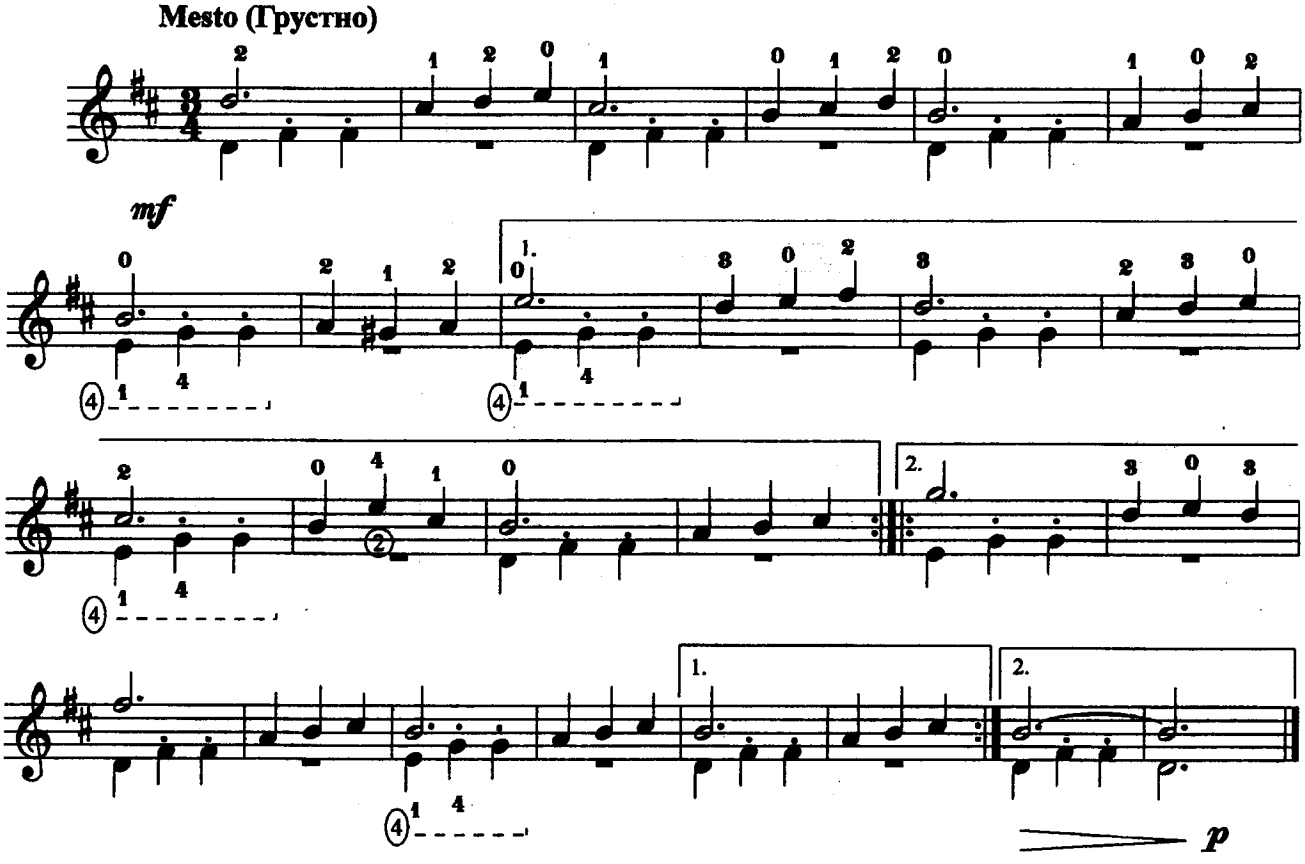
ДОБРЫЙ ГНОМ
GOOD GNOME

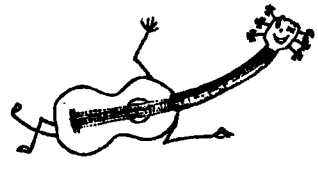
Andantino semplicemente (Не спеша, простодушно)





ВАЛЬС ДЛЯ ПРОМОКШЕГО ЗОНТИКА
WALTZ FOR THE SOAKED UMBRELLA

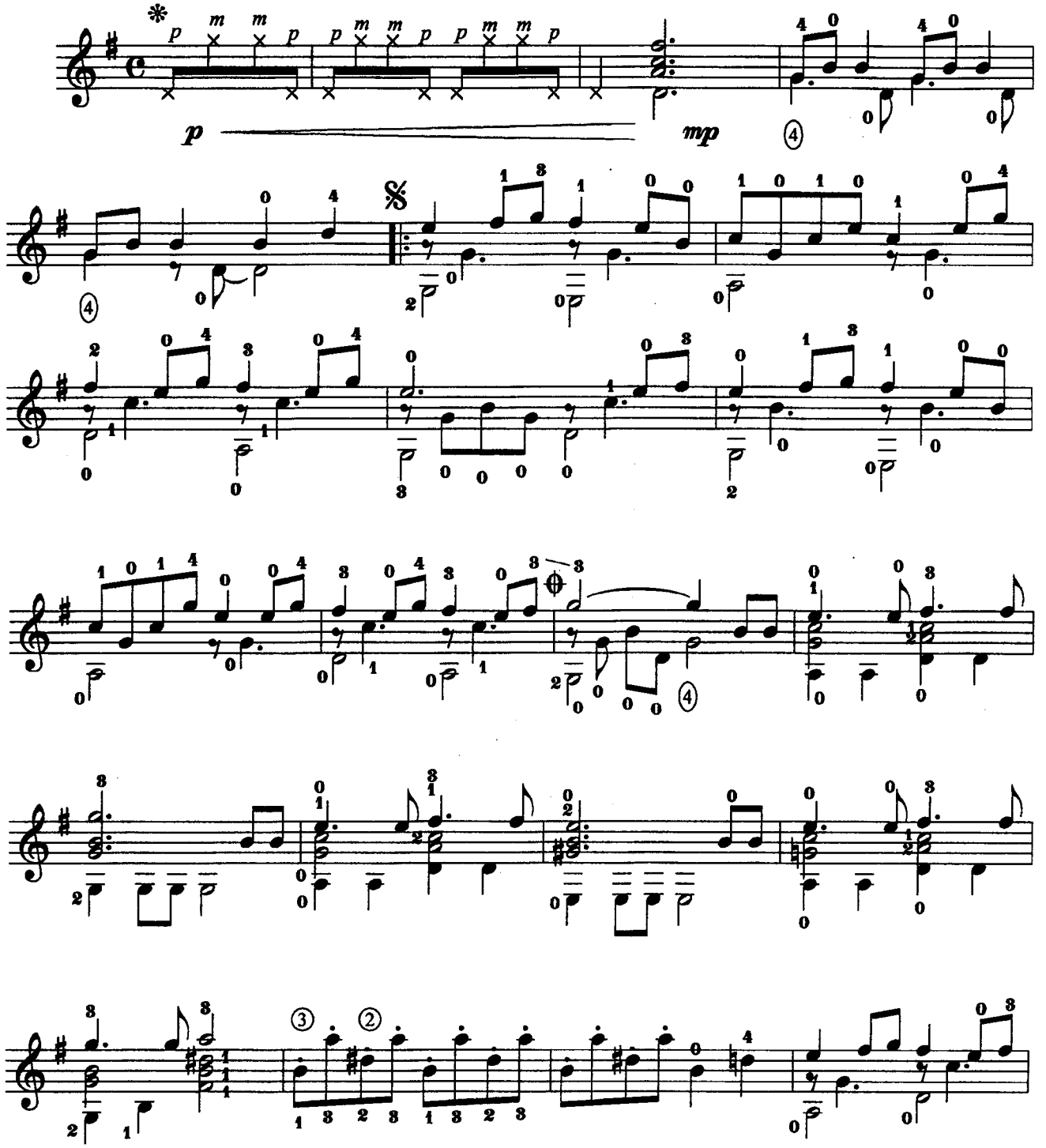




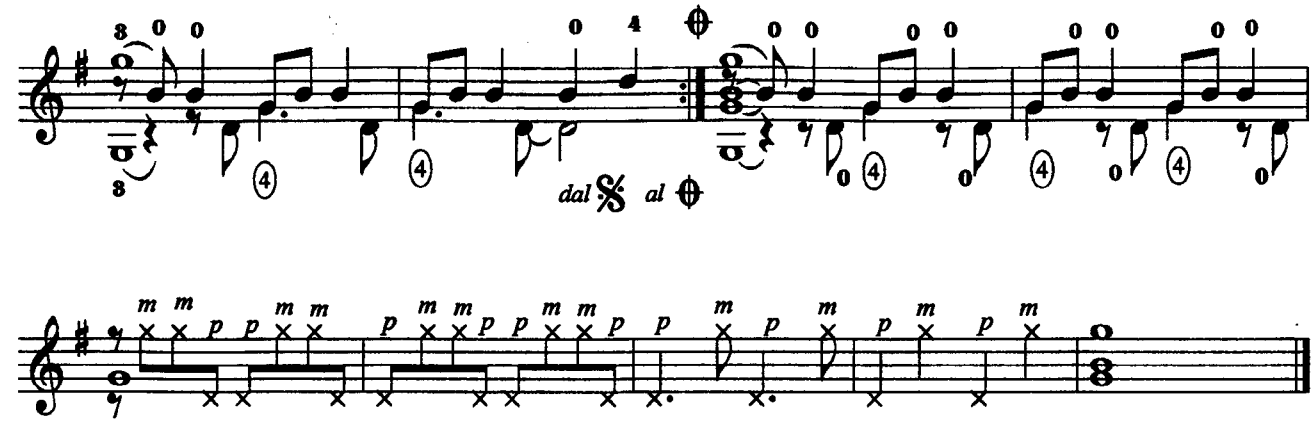
ПЕСЕНКА СТАРОГО ДИЛИЖАНСА

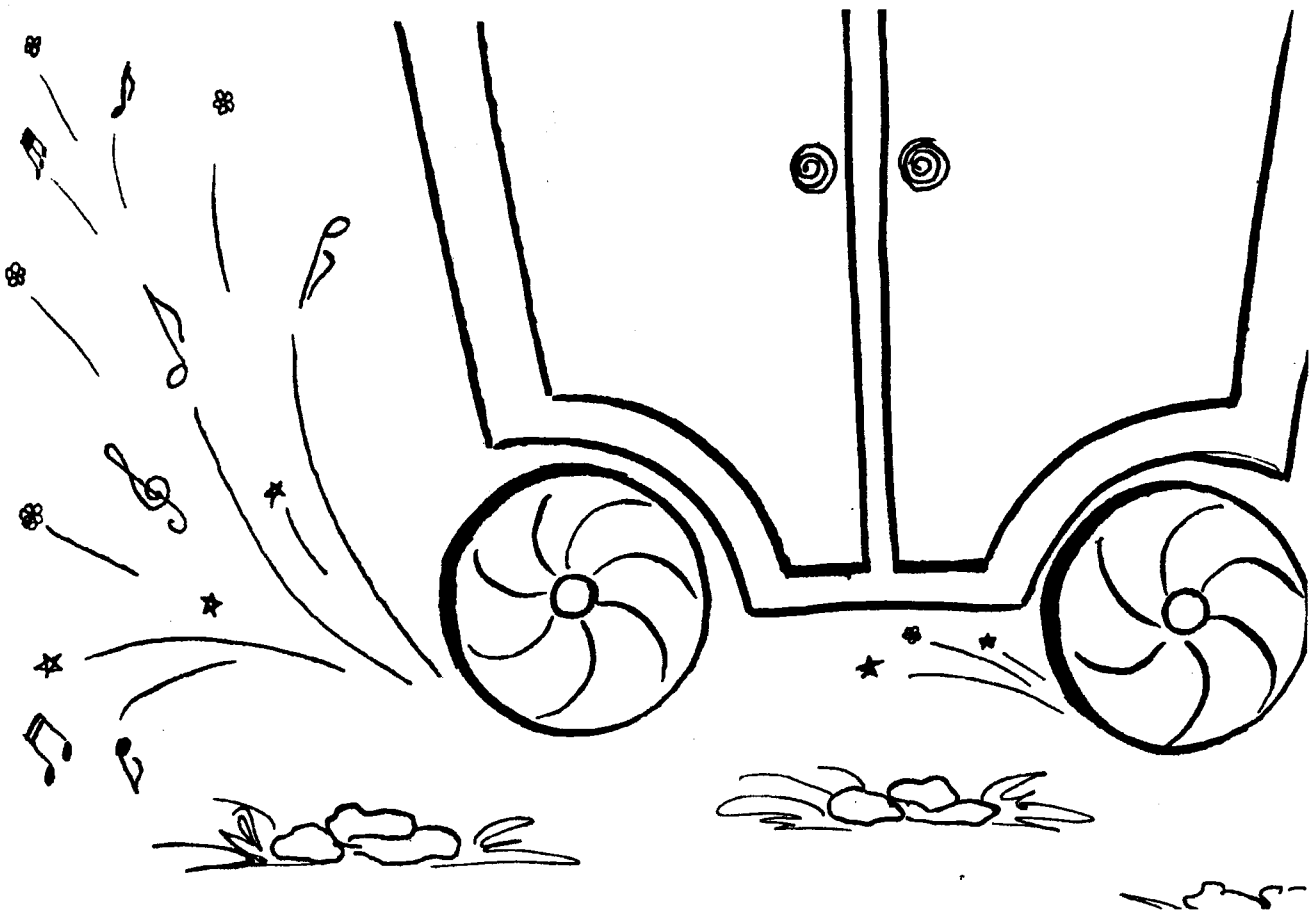
OLD STAGE-COACH SONG

Allegro disinvolto (Не быстро, непринуждённо)

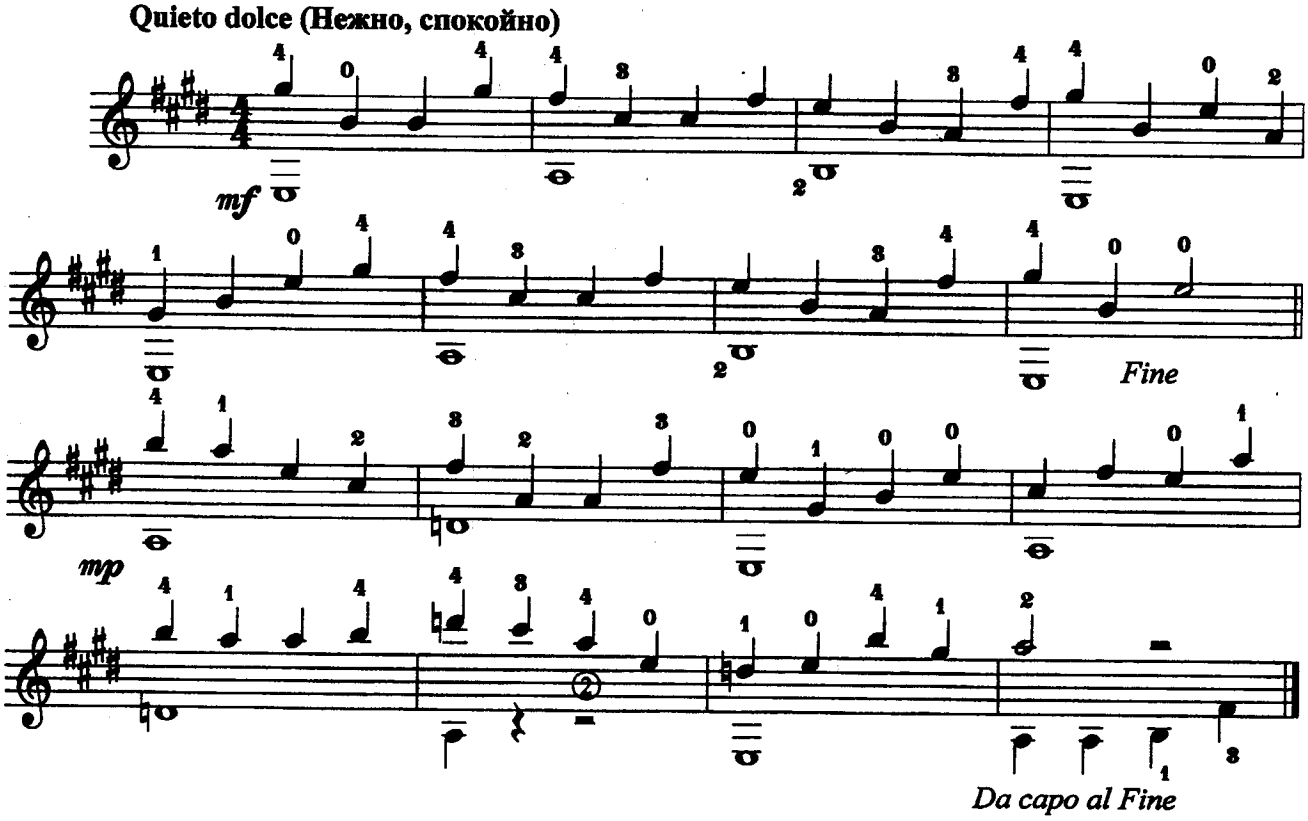


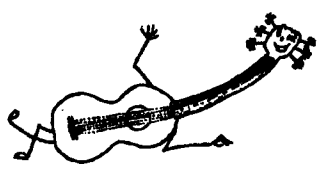
❋ Имитация стука копыт, удары по верхней деке пальцами правой руки.
Hooves clattering imitation, right hand fingers knock onto the belly.

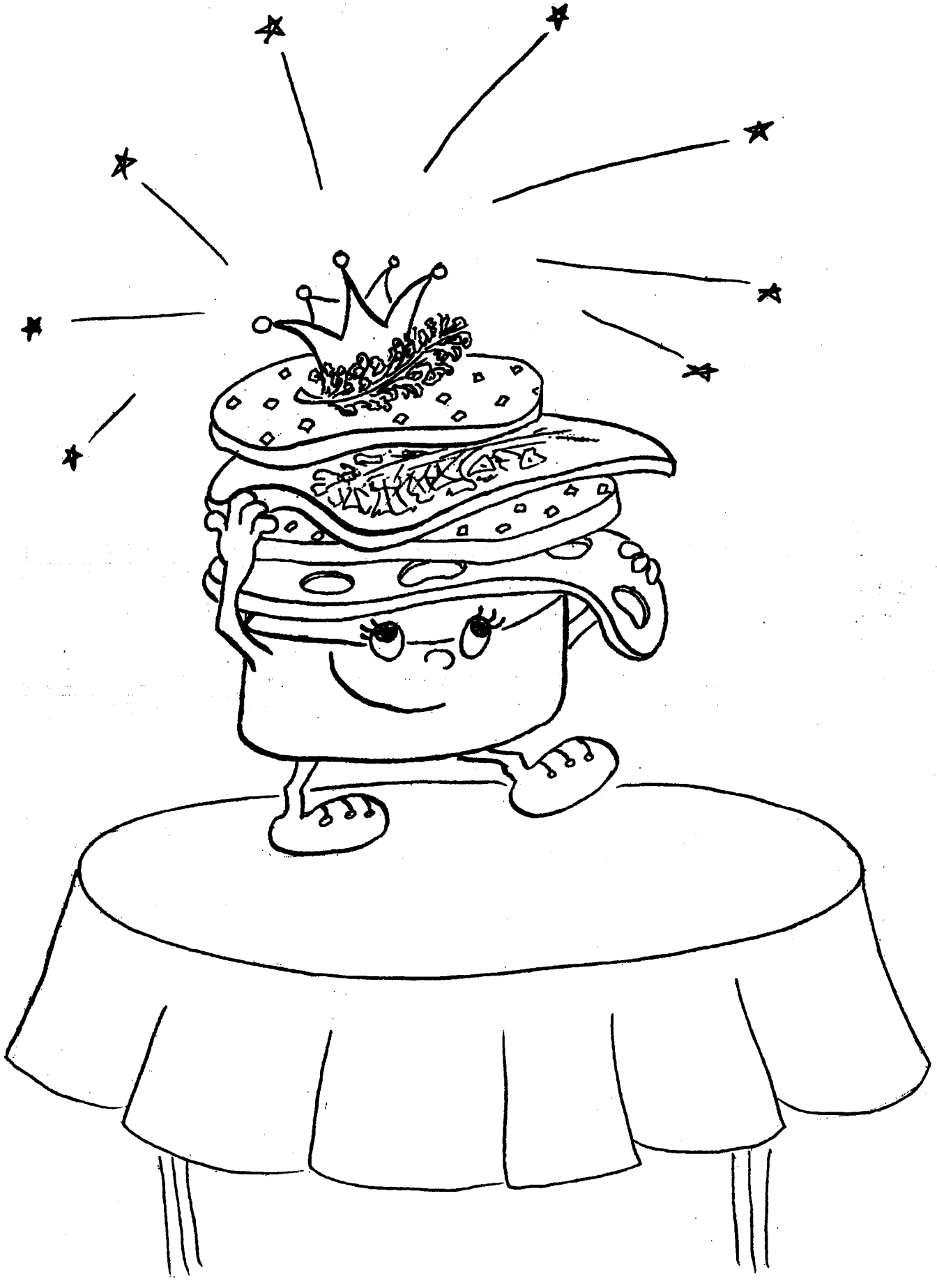

dal
al



КАК У БАБОЧКИ КРЫЛО
AS THE BUTTERFLY'S WING

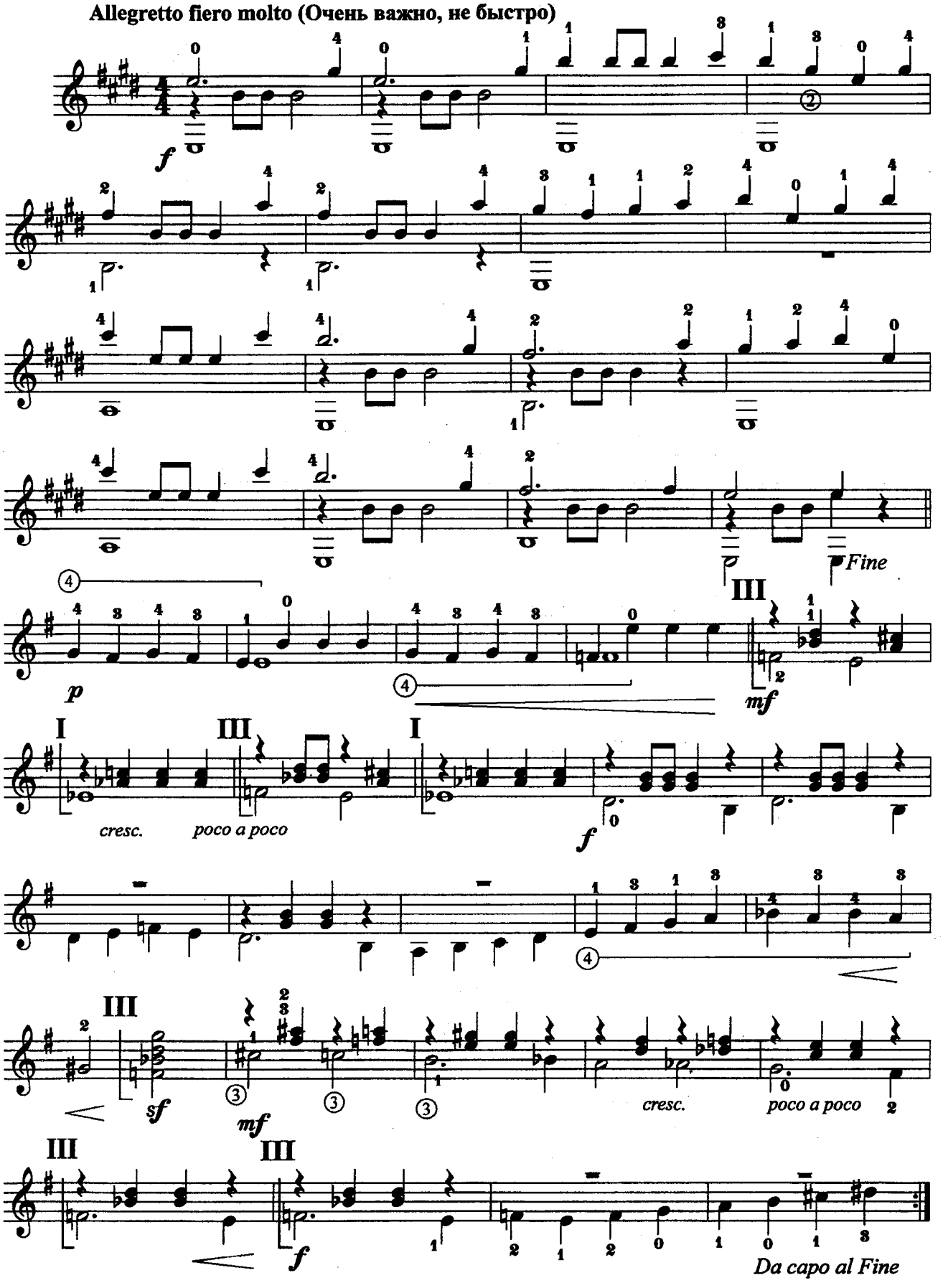






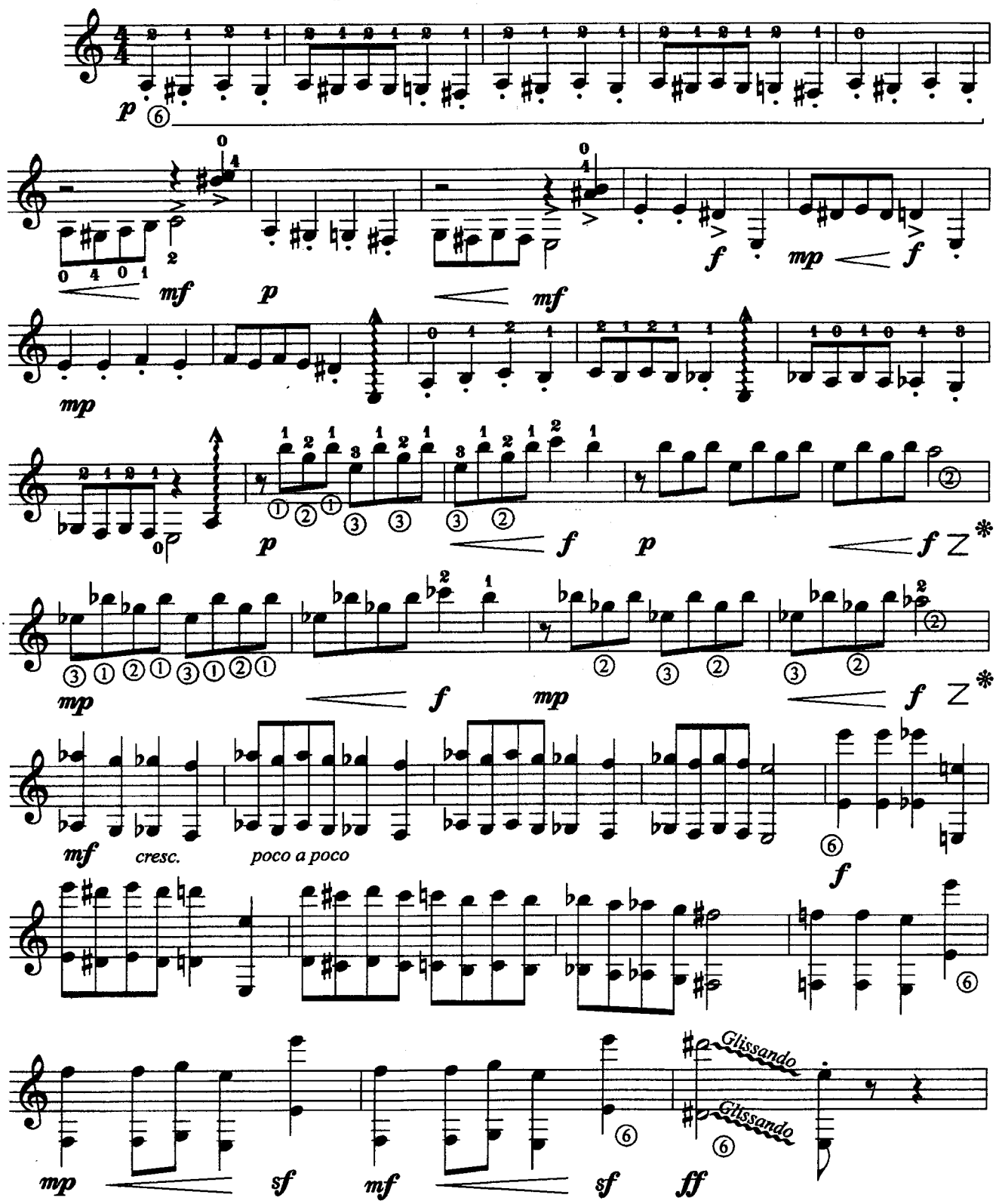
МАРШ КОРОЛЕВСКОГО БУТЕРБРОДА
ROYAL SANDWICH MARCH

Allegretto fiero molto (Очень важно, не быстро)



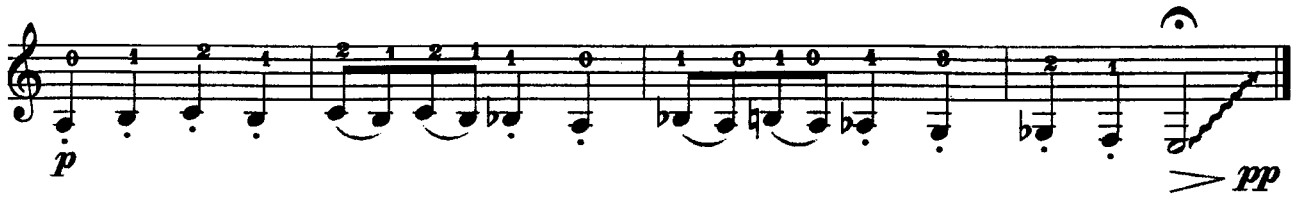
ПО ДОМУ ХОДИТ СТАРЫЙ СКРИП
THE OLD SQUEAK IS WALKING ALONG THE HOUSE

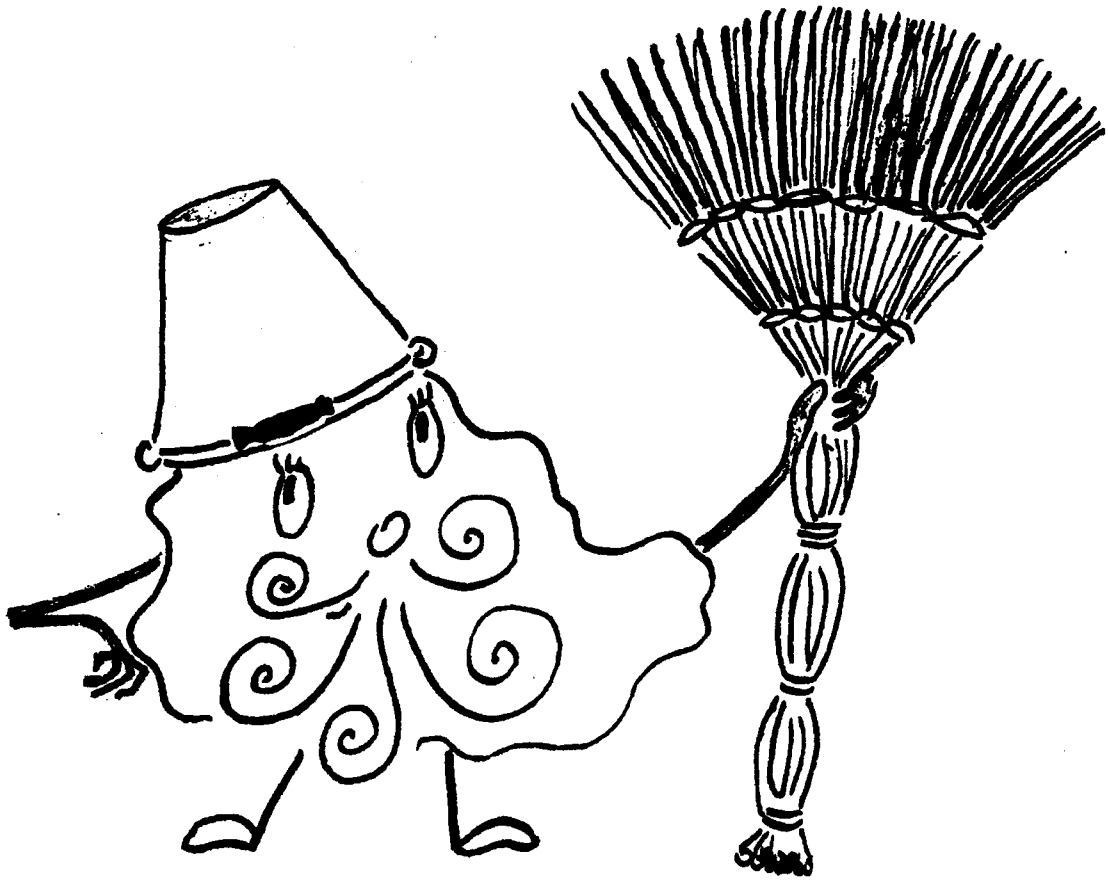
Moderato timoroso, con precauzione (Осторожно, крадучись, в умеренном темпе)



* Знак Z- повышение звука на четверть тона. Исполняется сдвигом струны, на которой находится нота, поперёк грифа в направлении басовых струн.

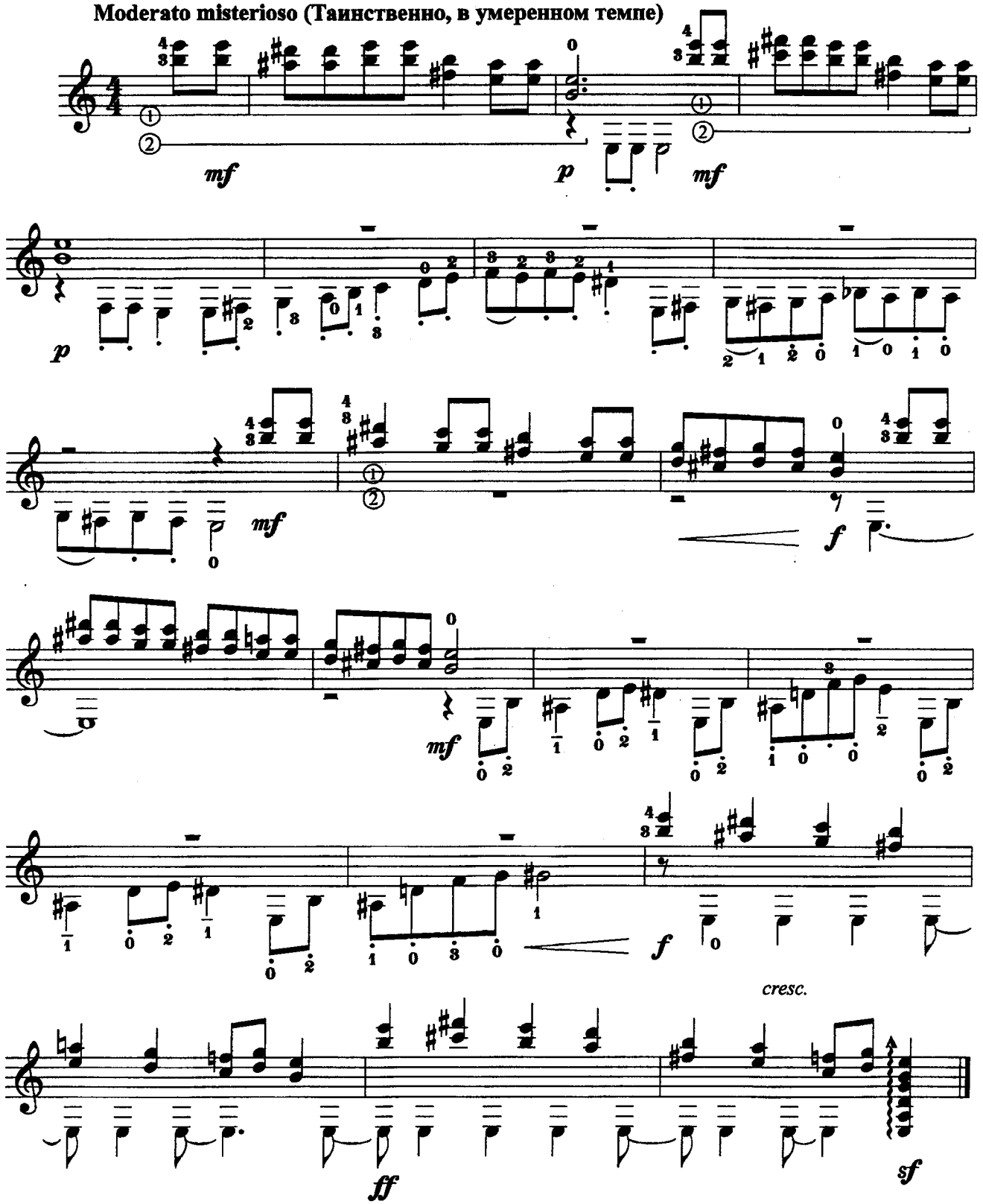
A quarter of a tone rise: performed by placing the string (where the note is) across the finger-board in the direction of the bass string.


p
pp



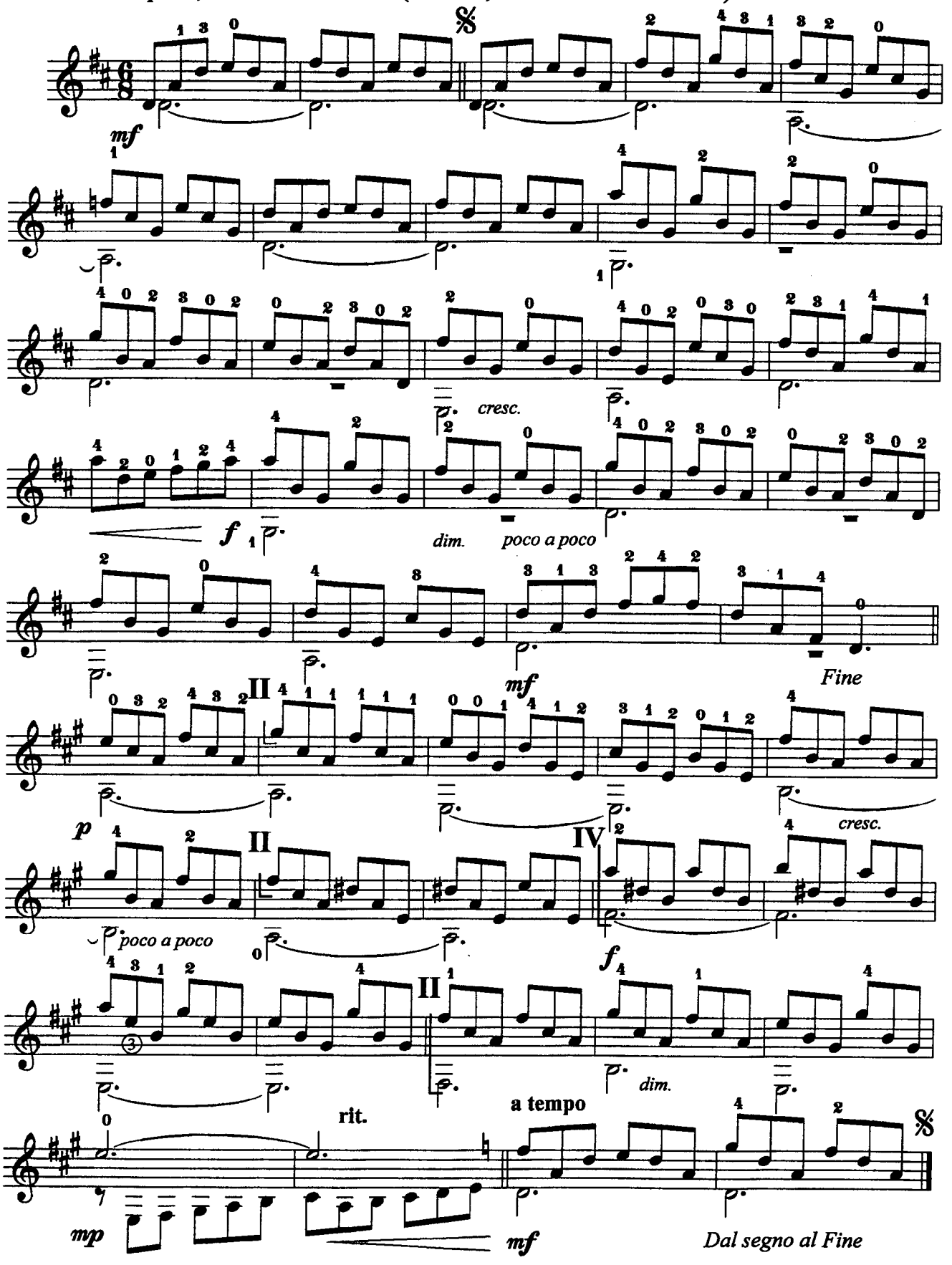
В ГОСТЯХ У БАБЫ-ЁЖКИ
AT THE WITCH

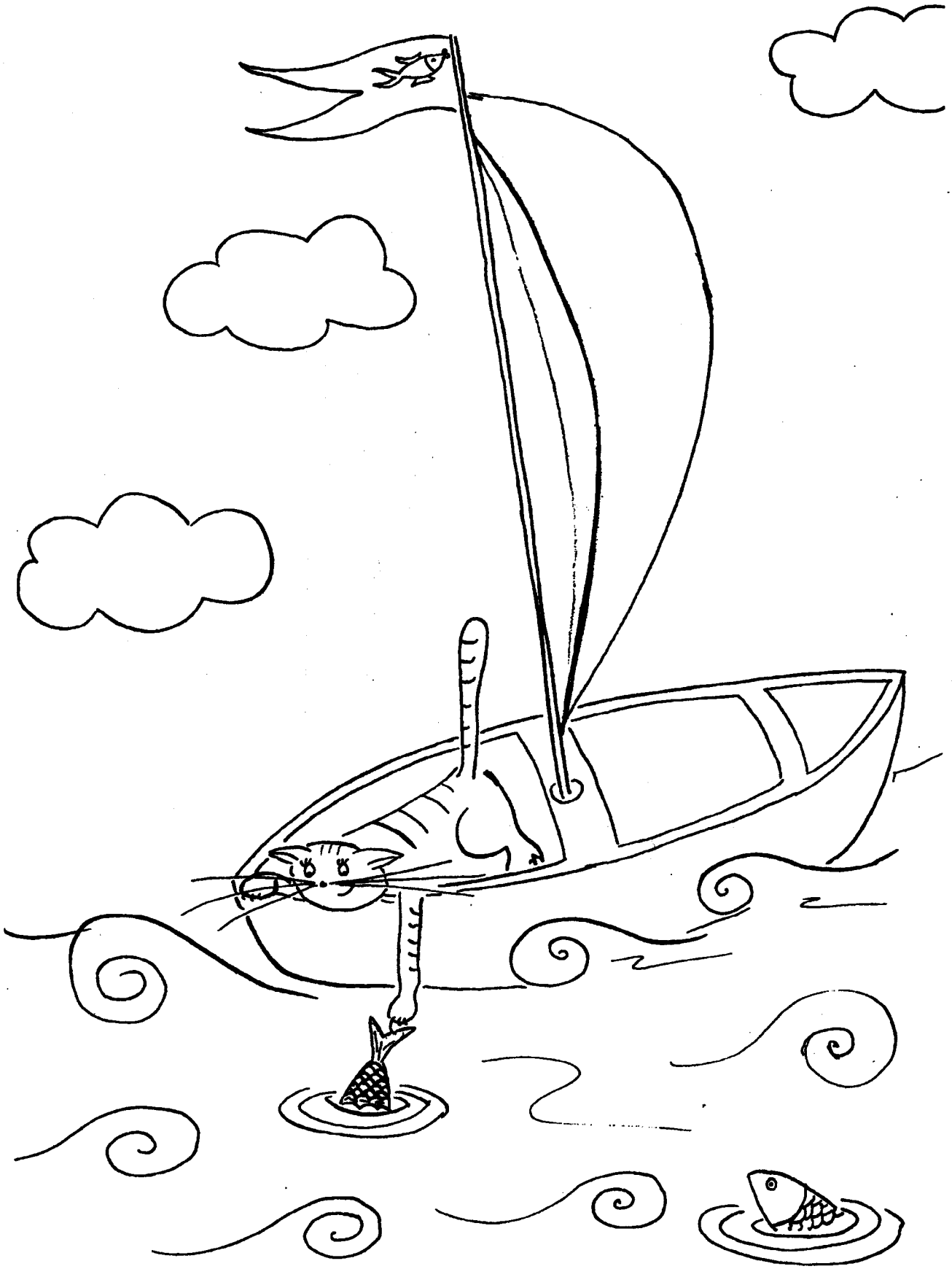
Moderato misterioso (Таинственно, в умеренном темпе)



В ЛЁГКОЙ ЛОДОЧКЕ ПО РЕКЕ
ON THE SLIGHTEST LITTLE BOAT ALONG THE RIVER

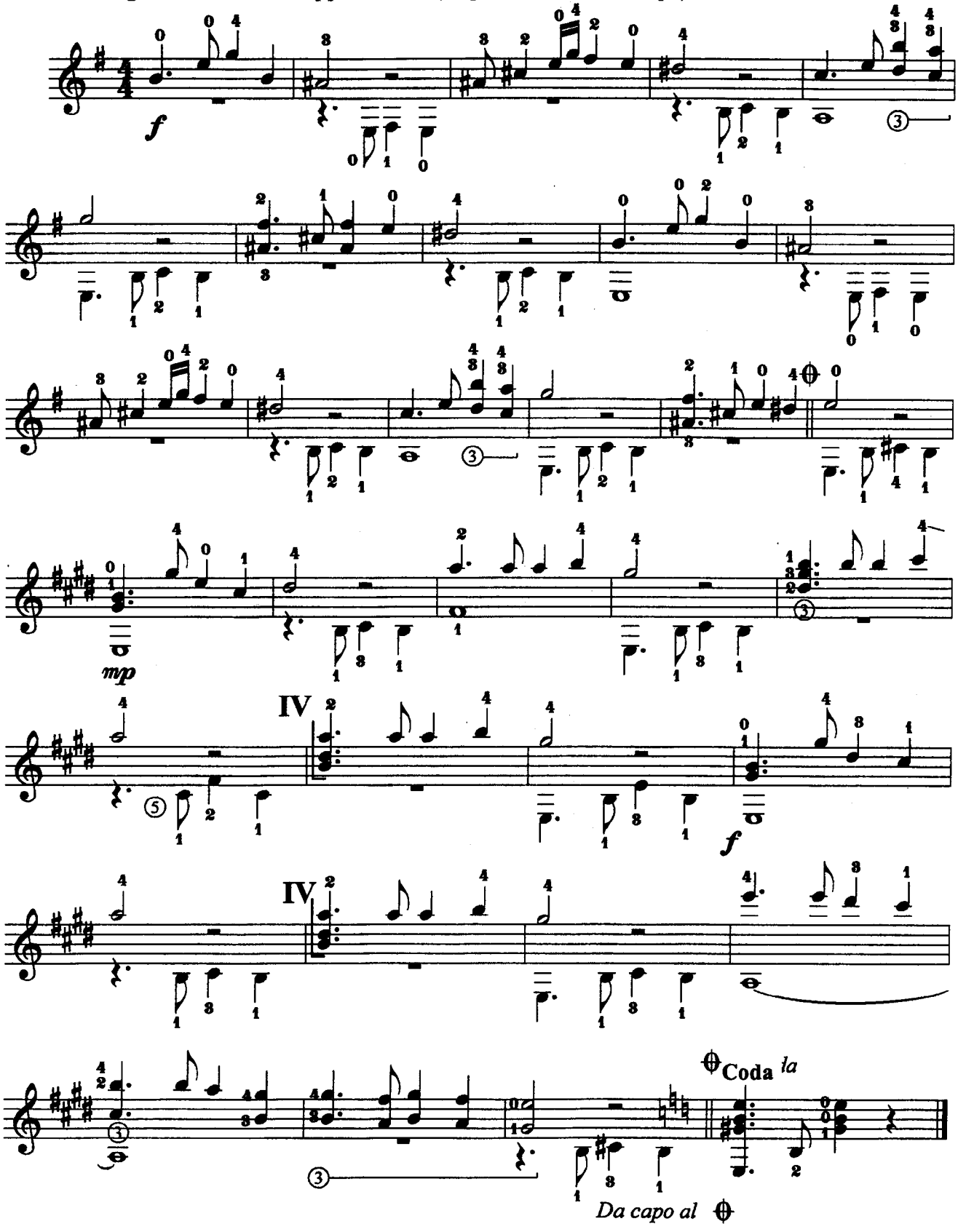
Tranquillo, cantando barcolloni (Плавно, спокойно покачиваясь)





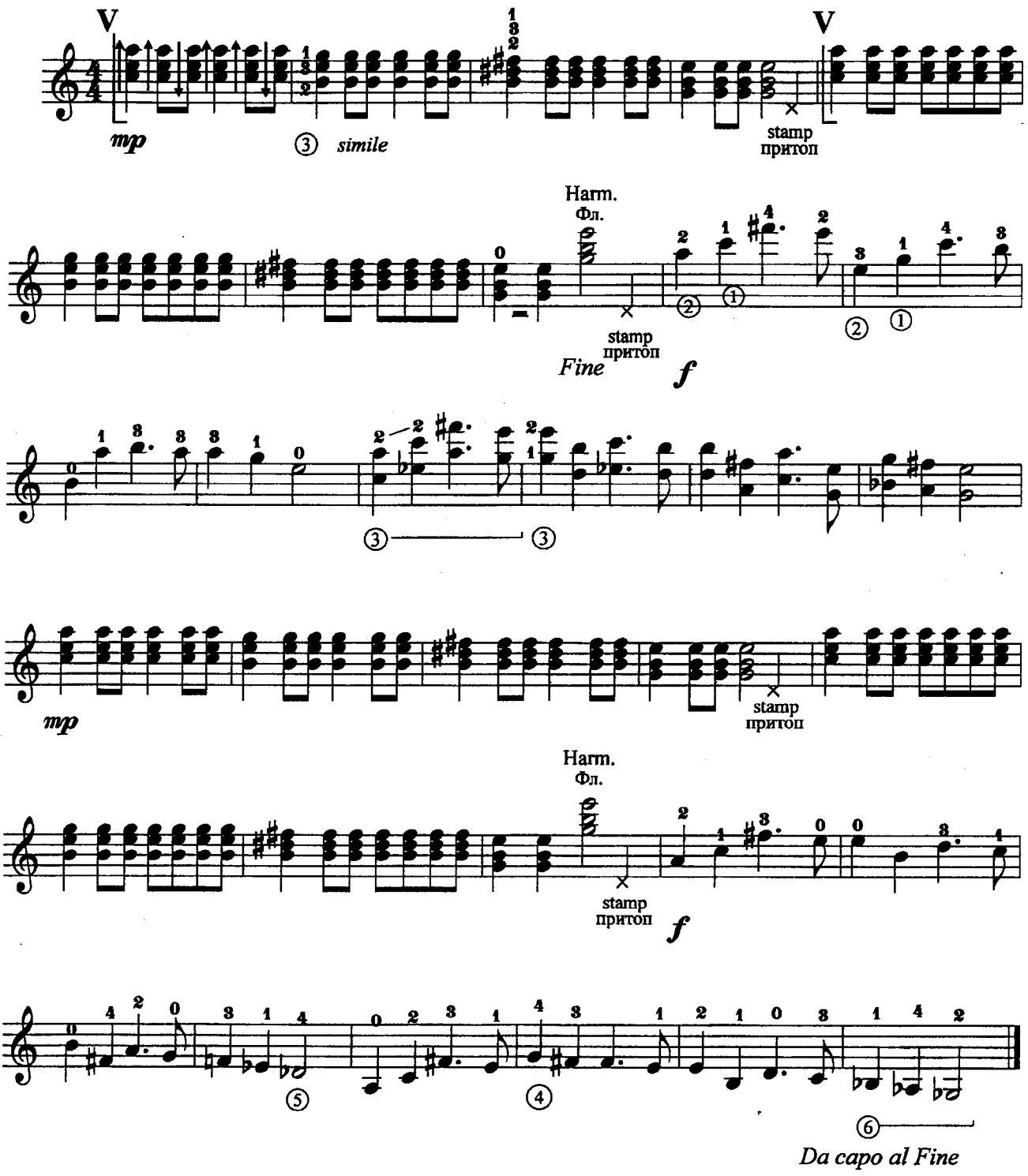
ТАНГО ВЛЮБЛЁННОГО КУЗНЕЧИКА
TANGO OF THE GRASSHOPPER IN LOVE

Allegro ma non tanto, appassionato (Страстно, но не быстро)



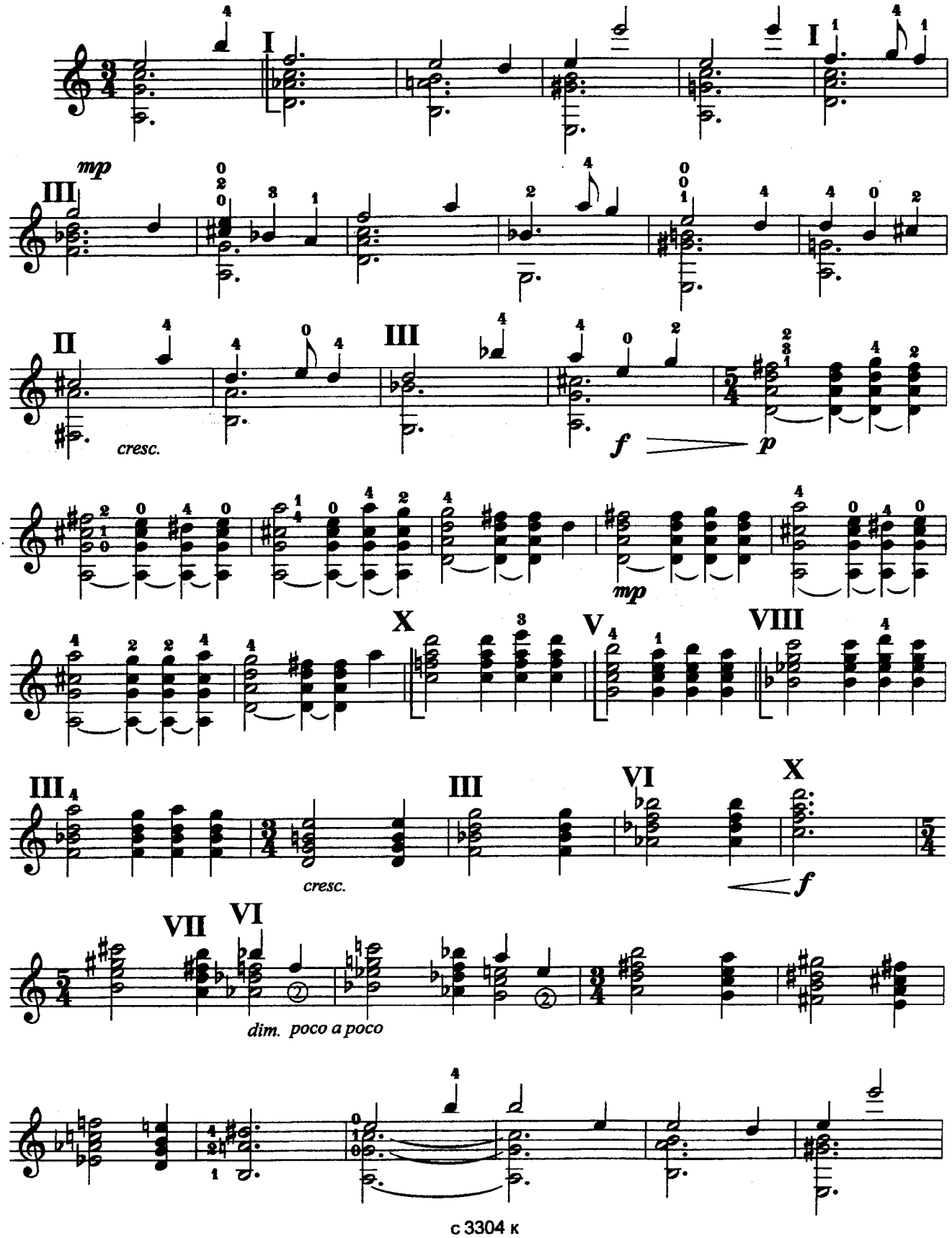
ДУСИНЫ СТРАДАНИЯ
LAMENTS OF DUSYA

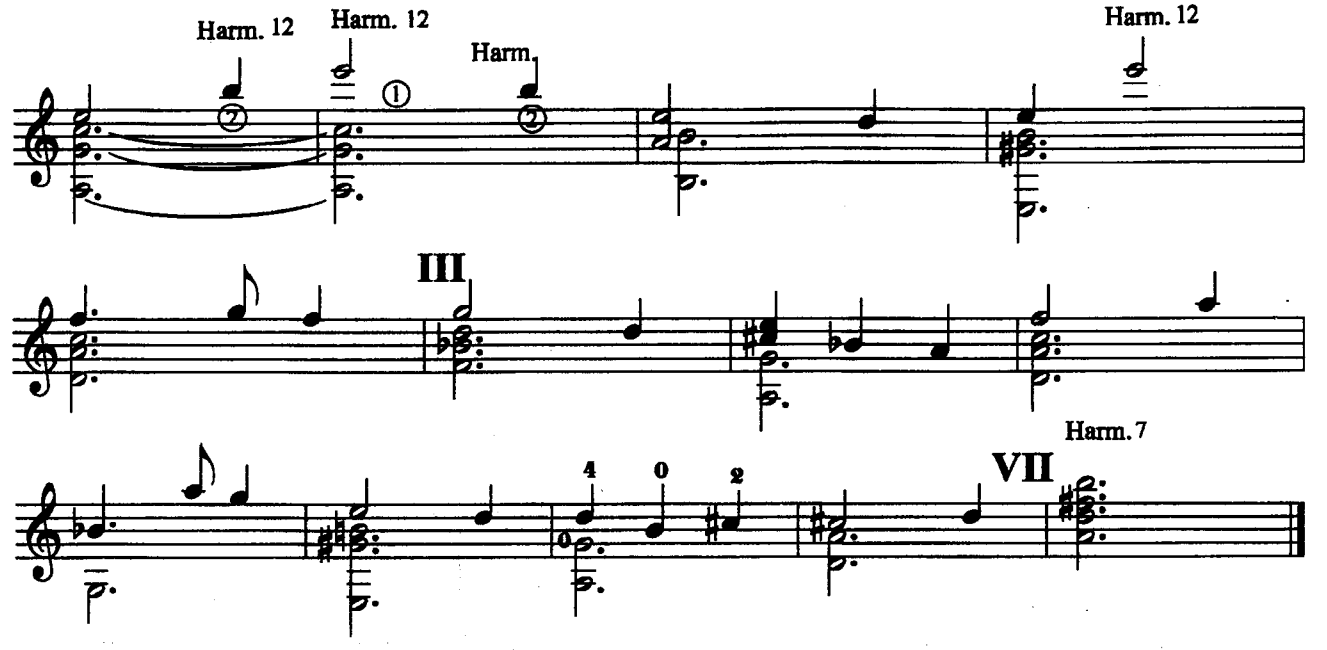
Allegretto, quasi balalaika (Неторопливо, подражая балалайке)

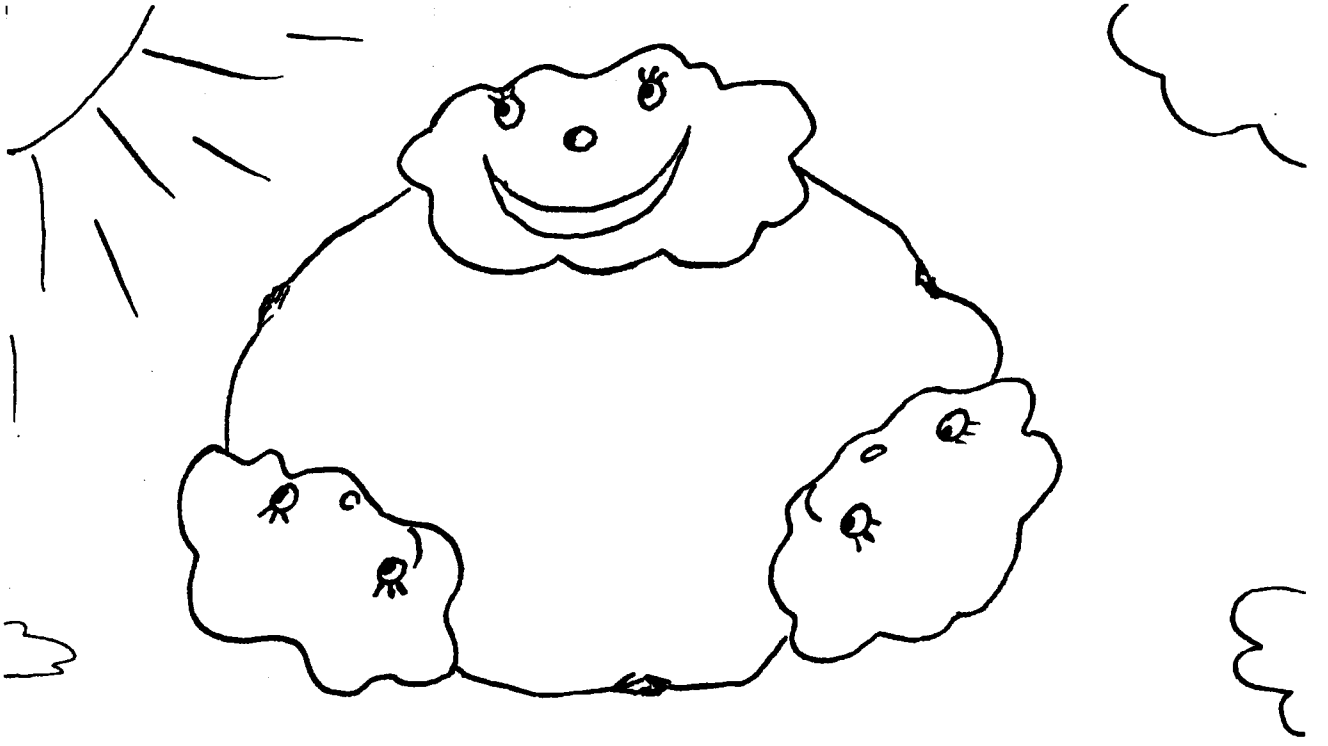


ОБЛАКА ПЛЫВУТ ПО НЕБУ
CLOUDS ARE FLOATING ALONG THE SKY

Andantino transparente (Неторопливо, прозрачно) Harm. 12 Harm. 12

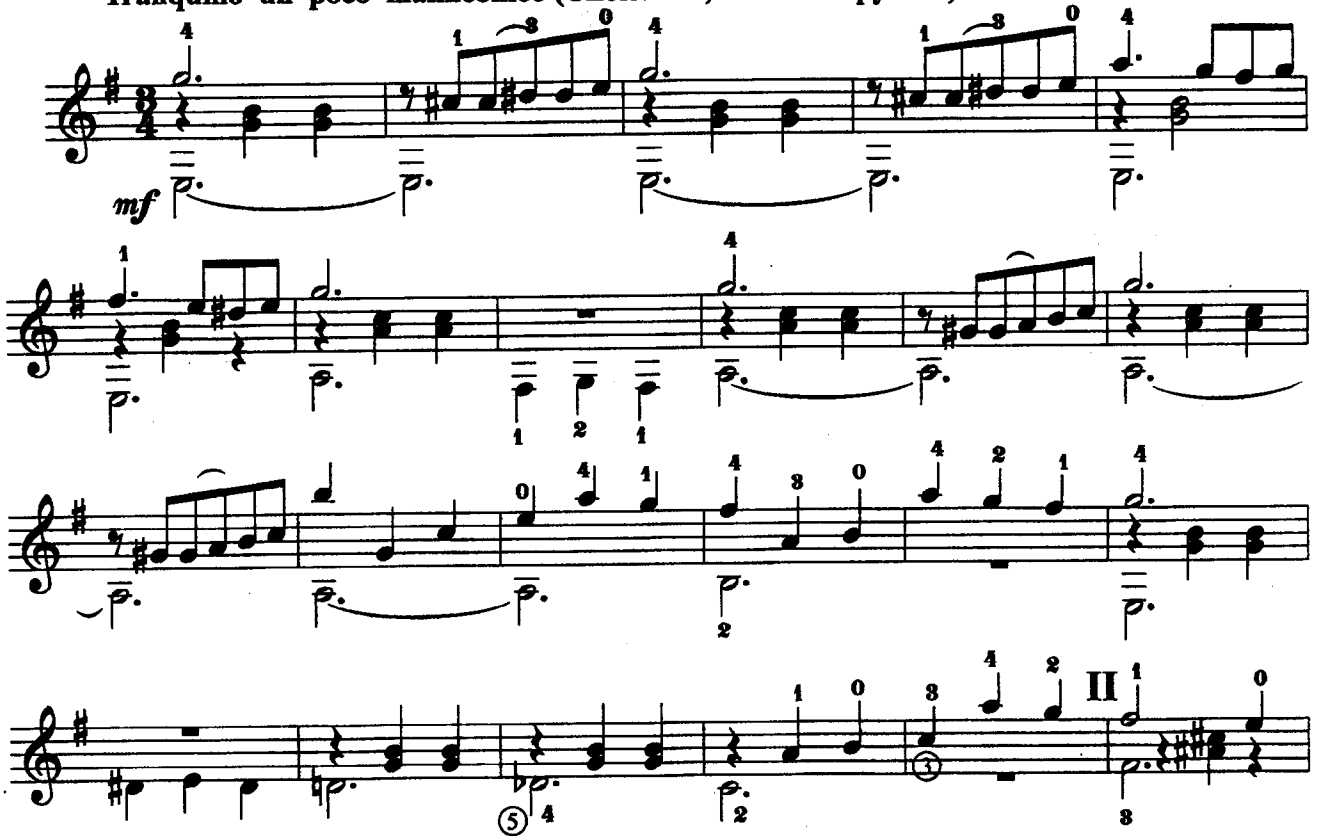


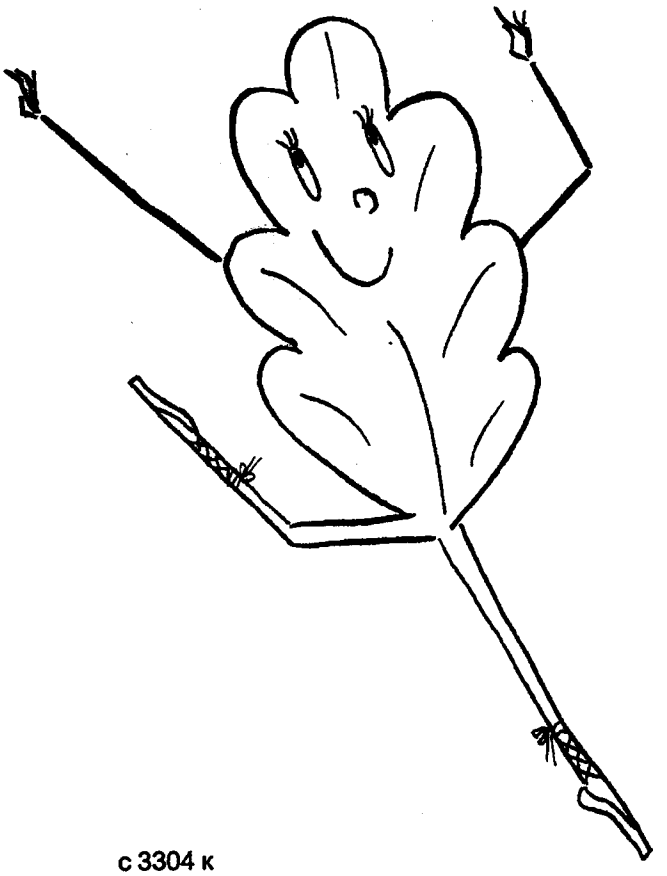

Harm. 12
Harm. 12
Harm.
Harm. 12
III
Harm. 7
VII

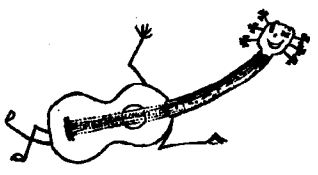


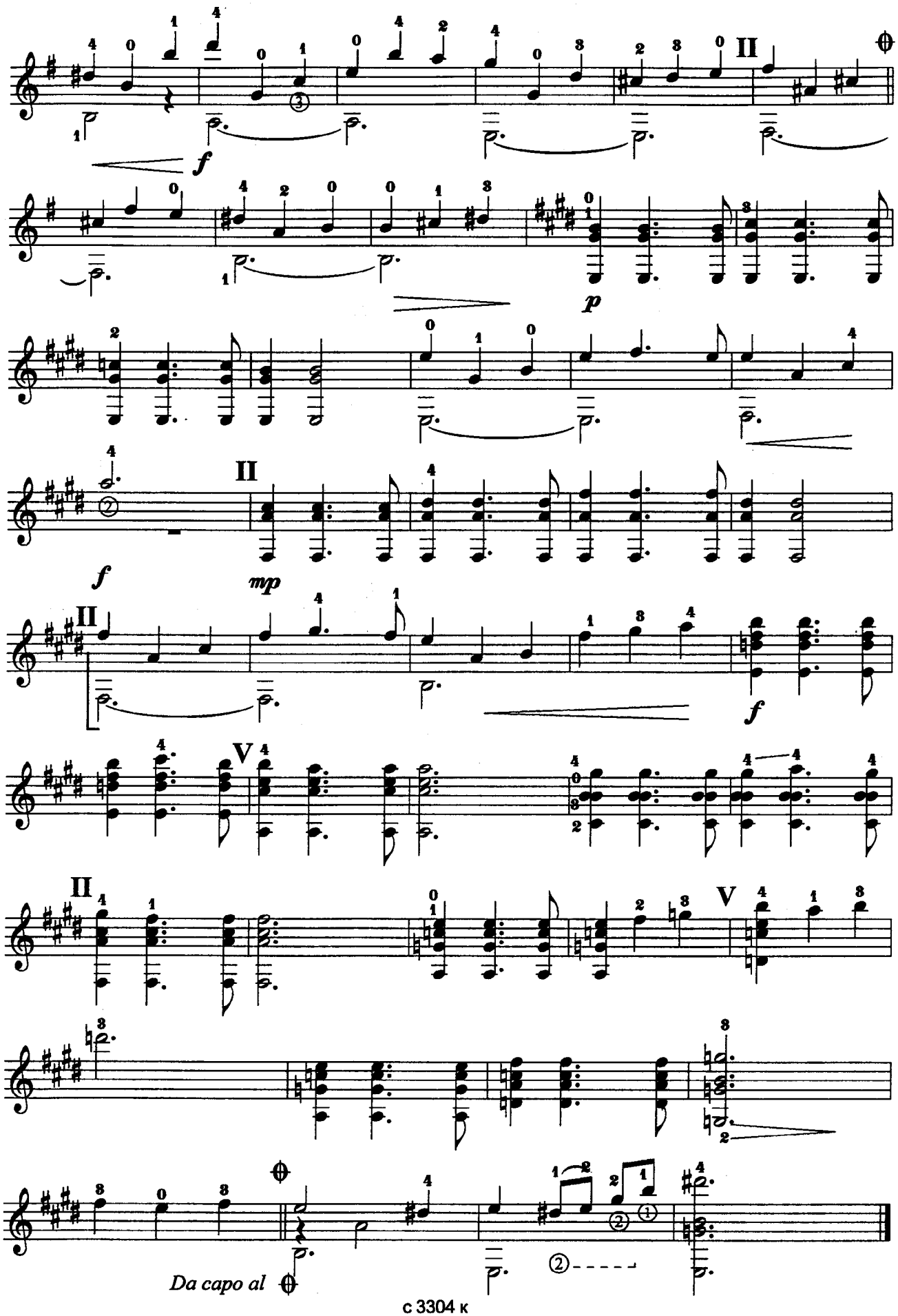
ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС ОСЕННЕГО ЛИСТА
THE LAST WALTZ OF AUTUMNAL LEAF

Tranquillo un poco malinconico (Спокойно, немного грустно)



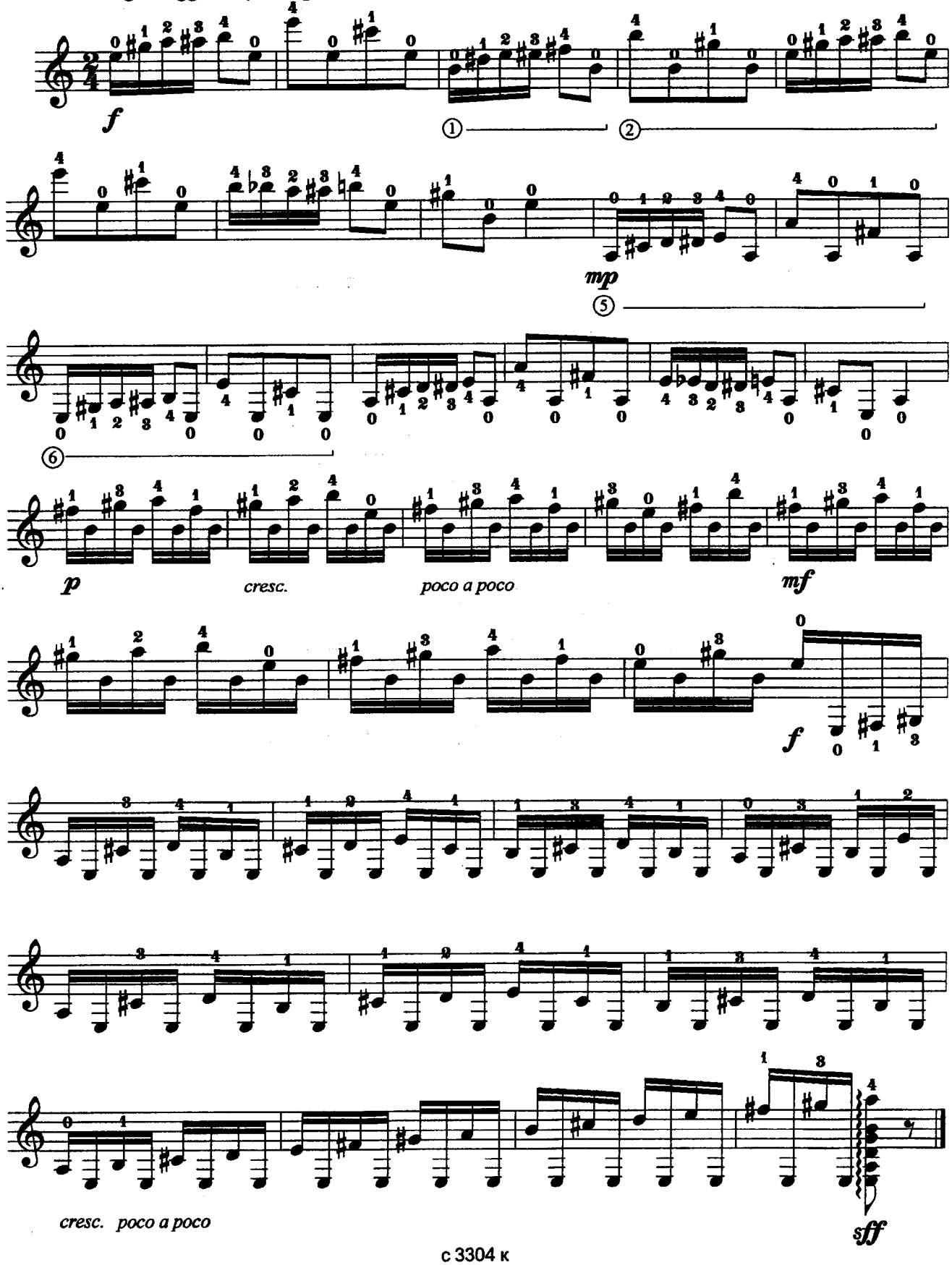


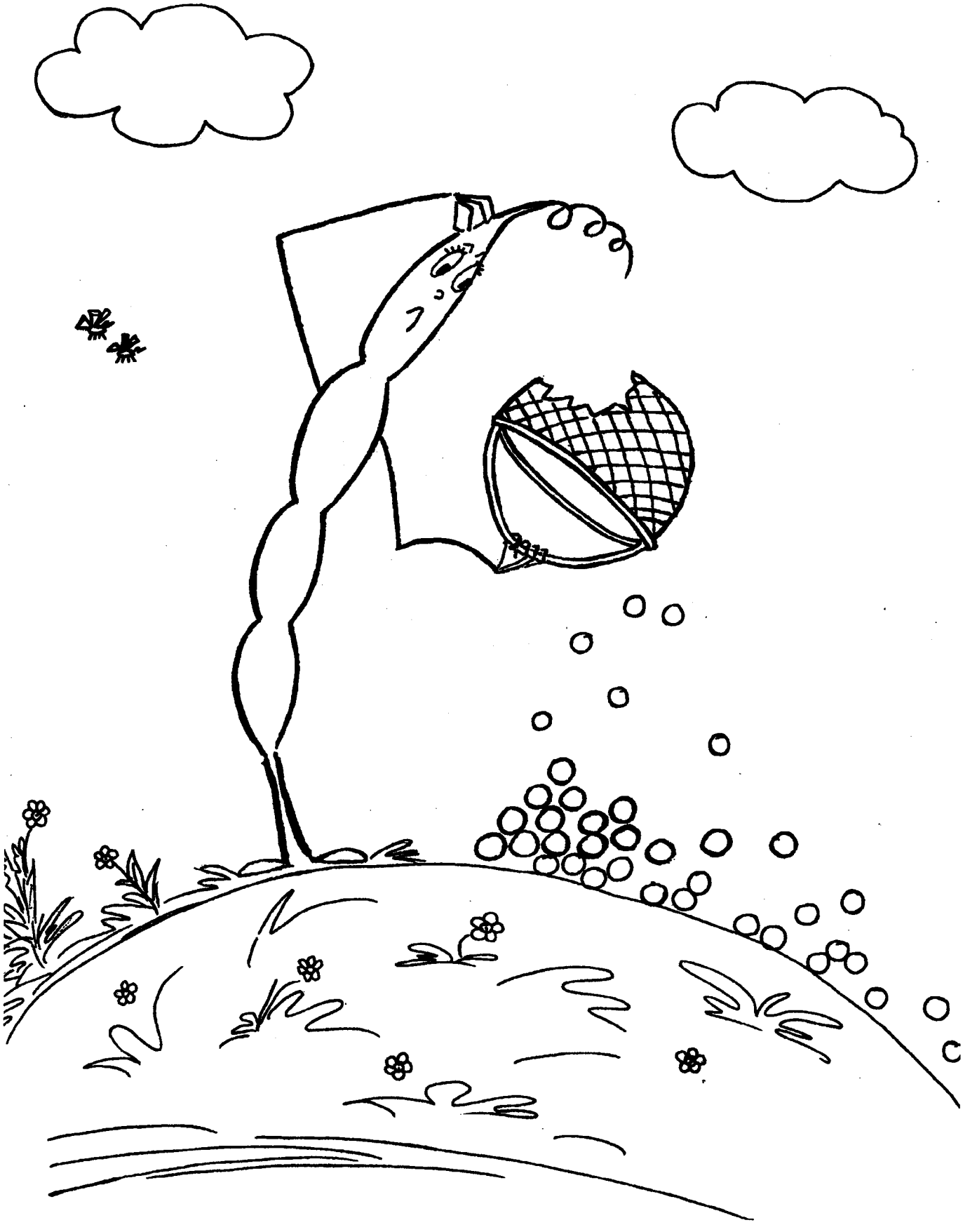



II
f
p
II
f
mp
II
f
V
II
V
Da capo al

КАК РАССЫПАЛСЯ ГОРОХ
AS THE PEAS WERE SCATTERED

Allegro leggiero (Быстро и легко)



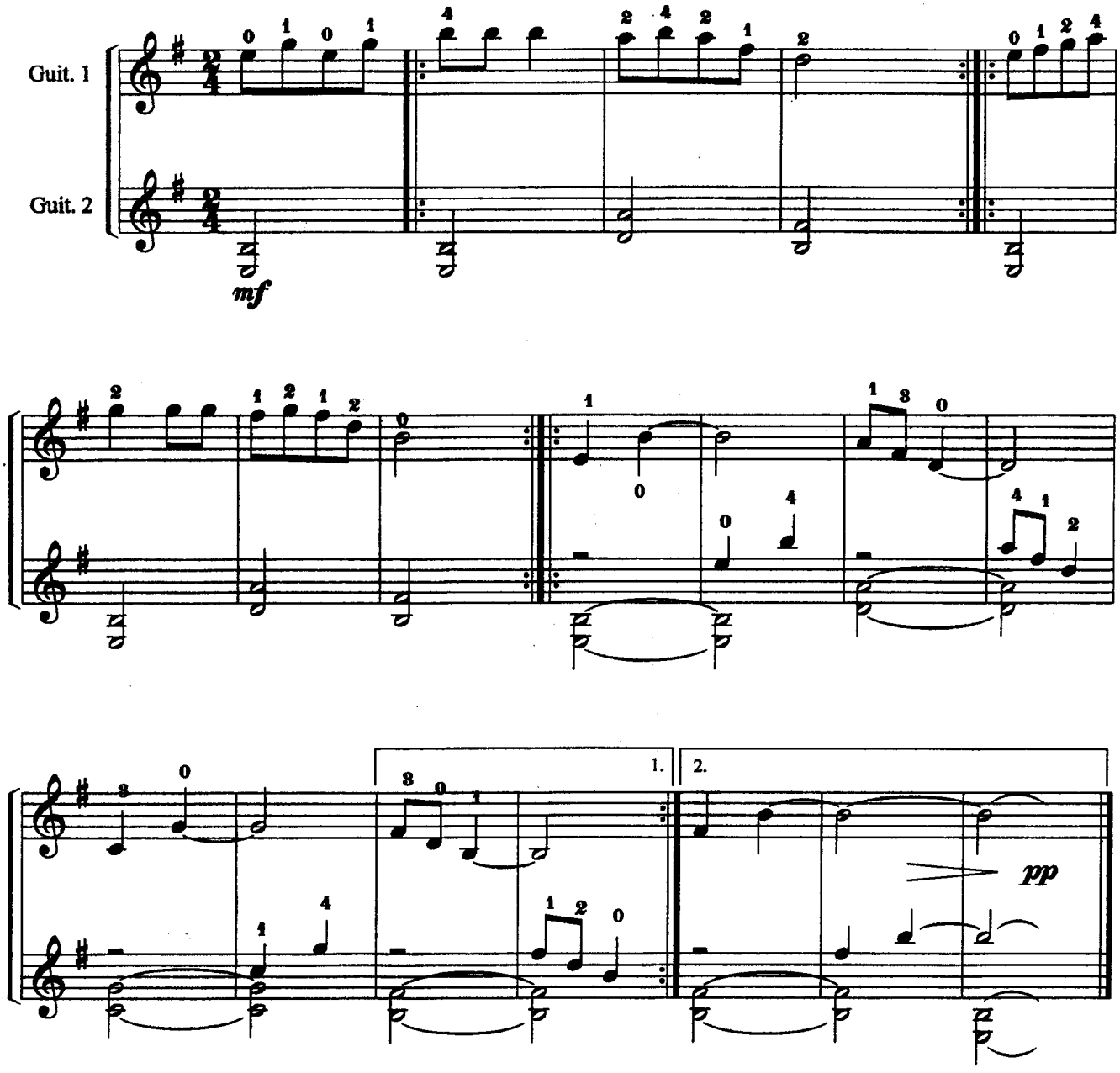


Ансамбли
Ensembles

КАМЫШИНКА-ДУДОЧКА

SMALL CANE PIPE

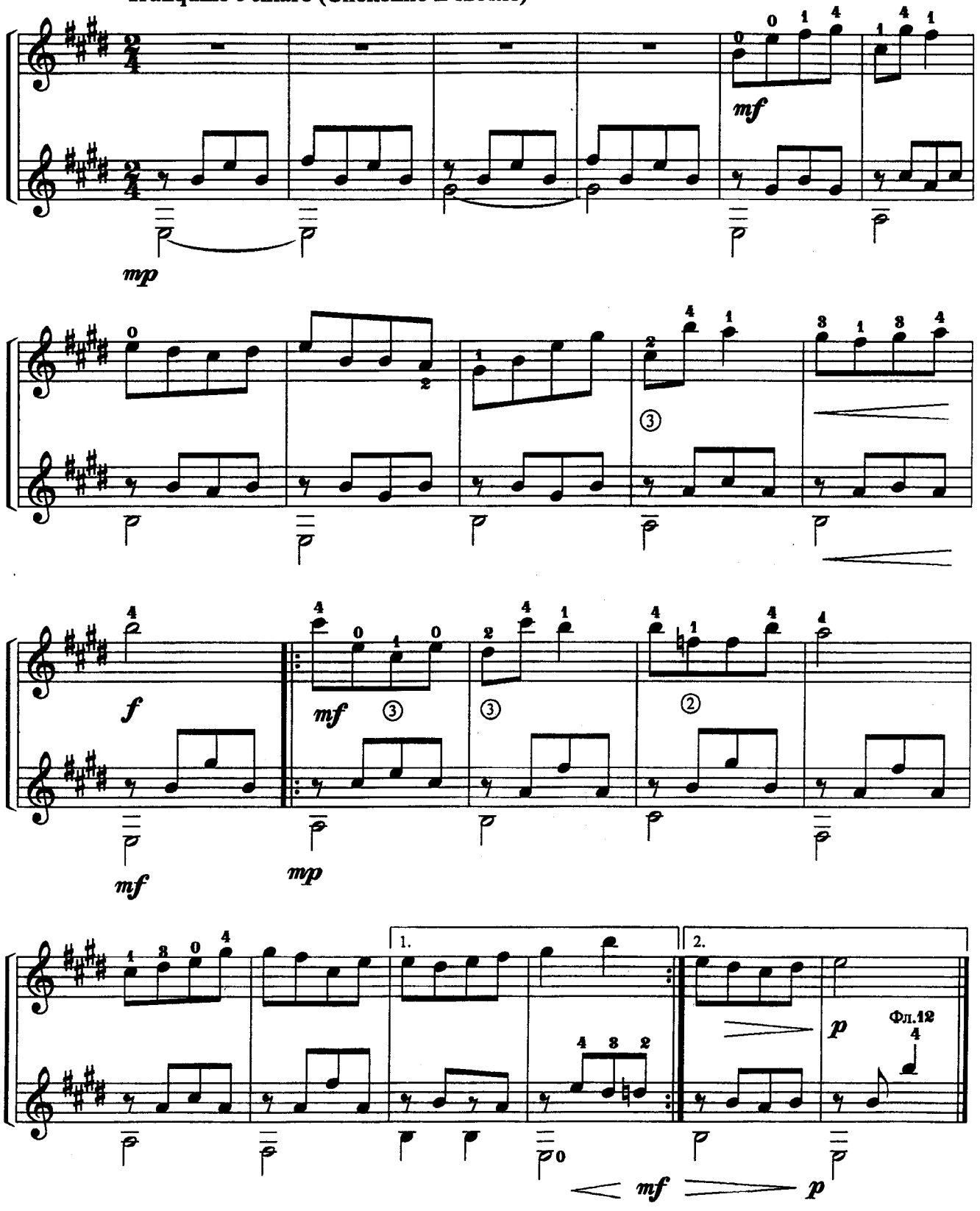
Andantino pensieroso (Задумчиво и неторопливо)

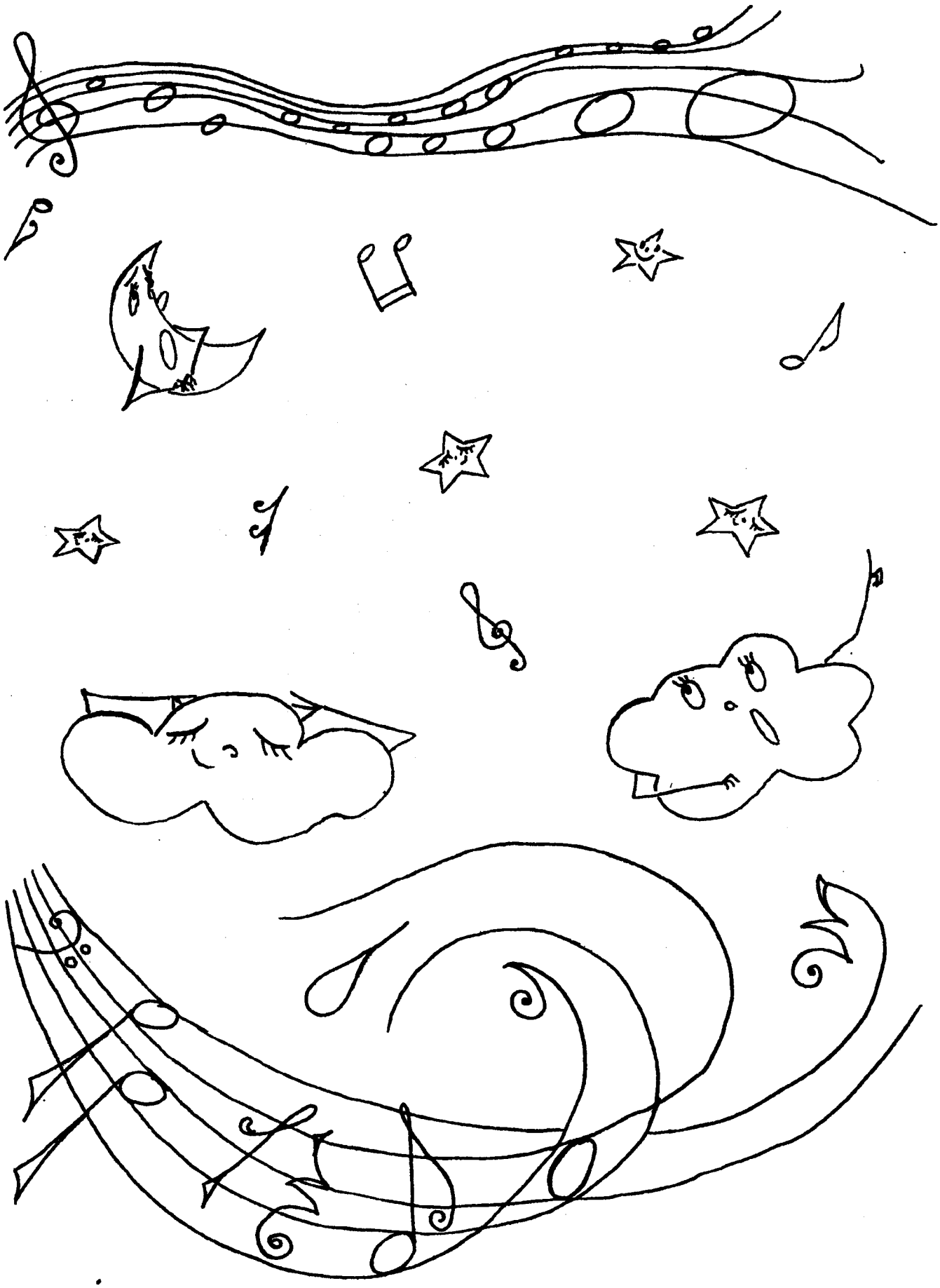


с 3304 к

КОЛЫБЕЛЬНАЯ ЛУНЫ
MOON'S LULLABY

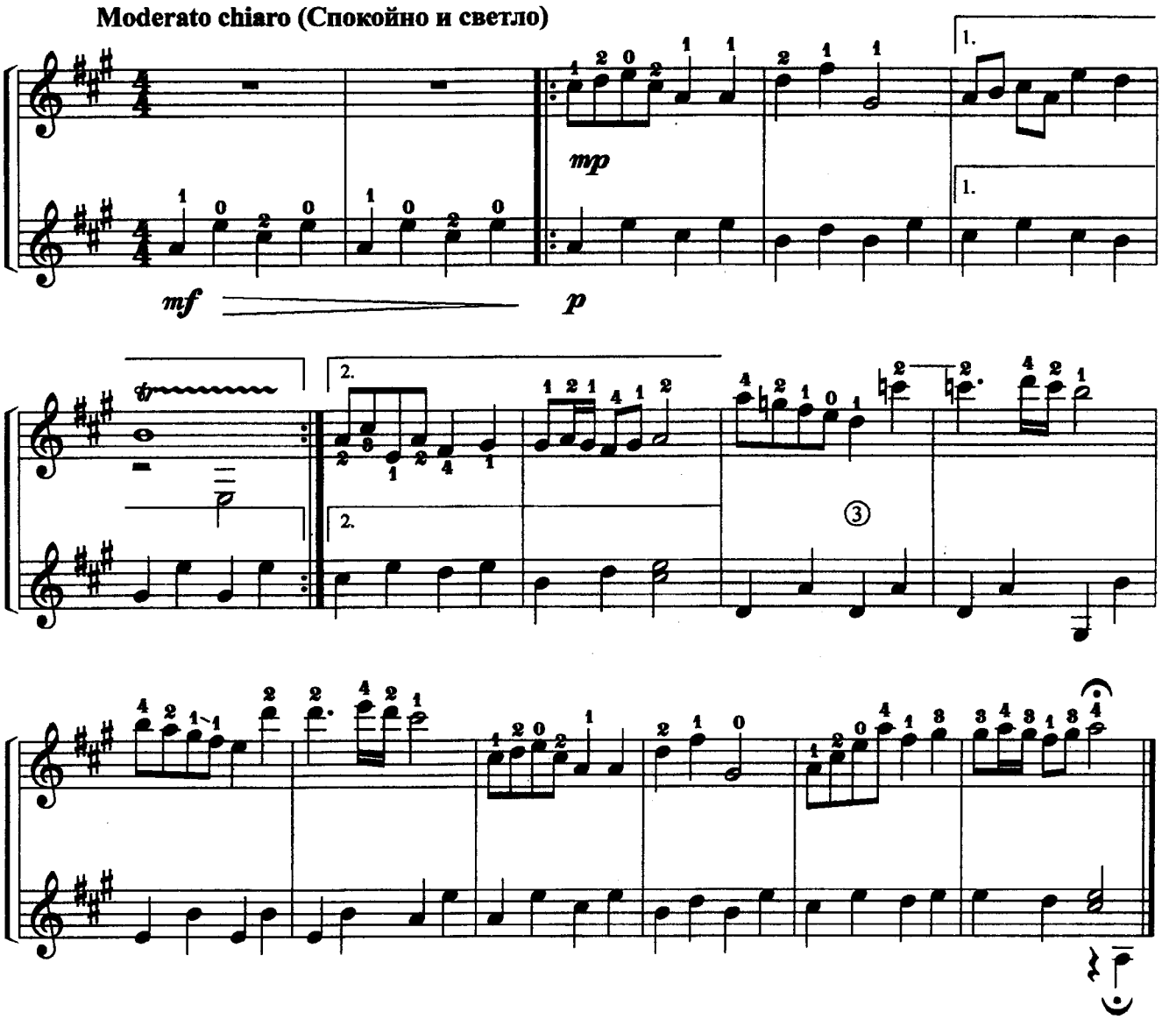
Tranquillo e chiaro (Спокойно и светло)

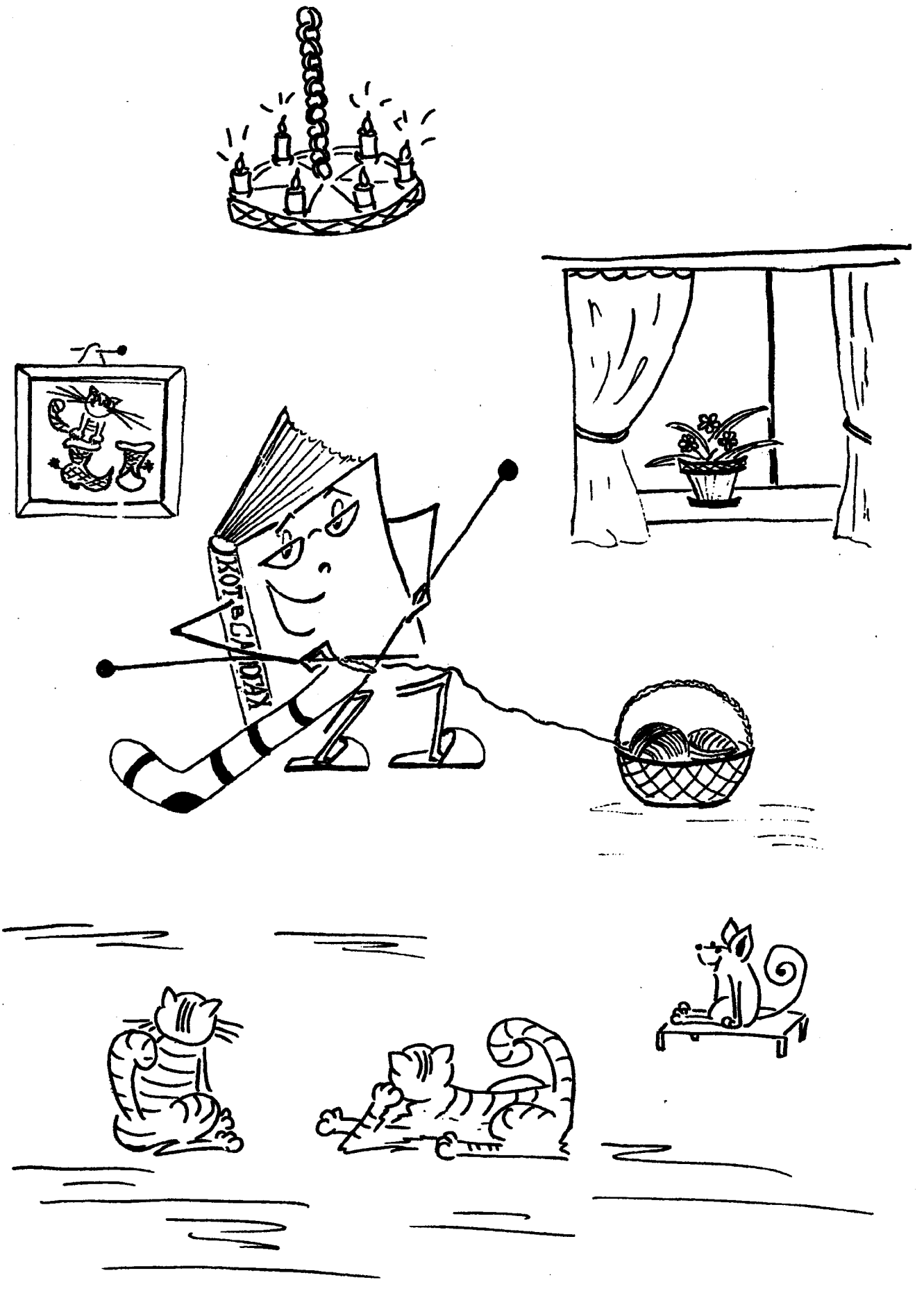




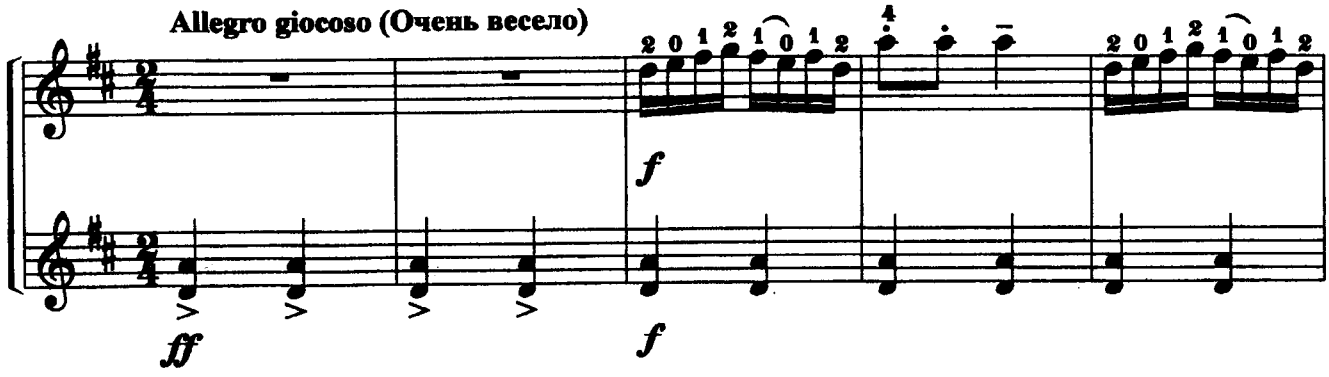
СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА

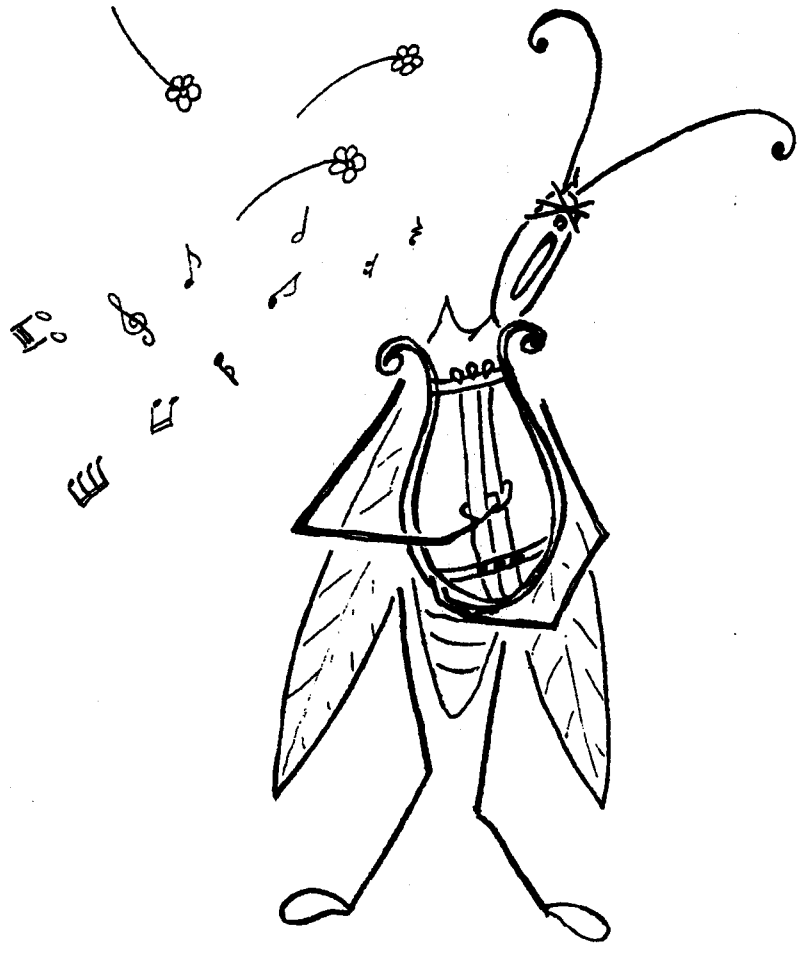
AGE-OLD STORY

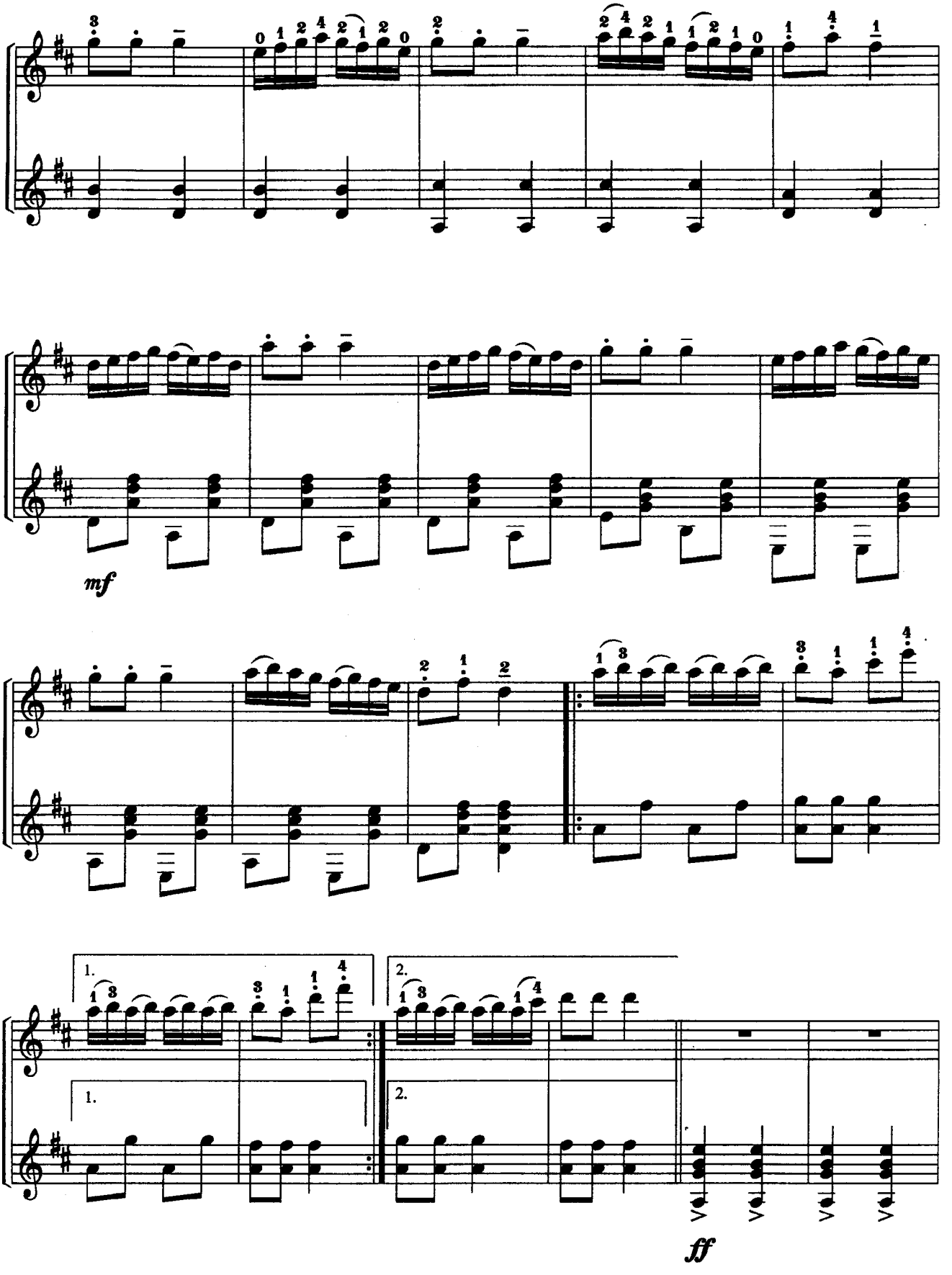


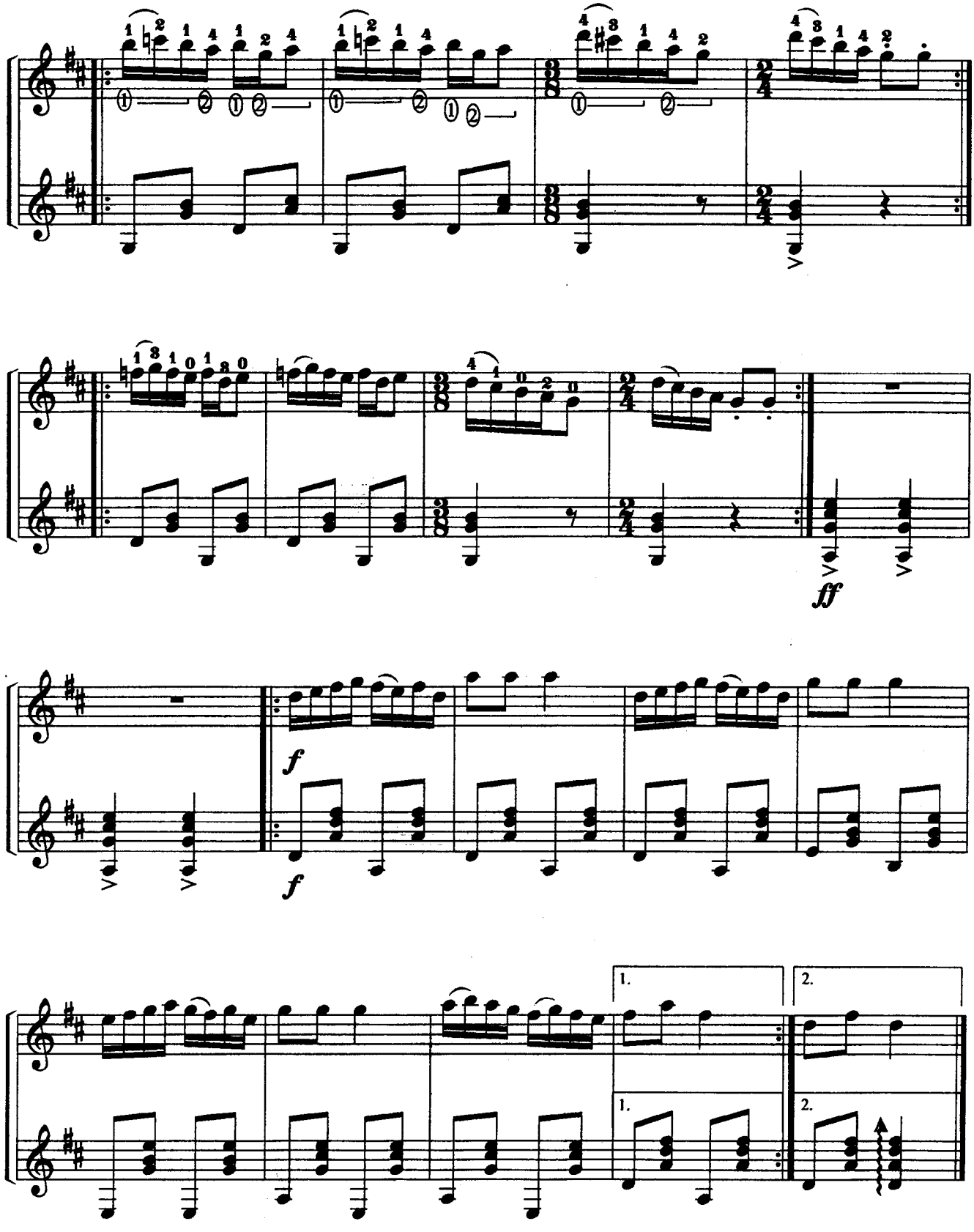

КОТ В САПОГАХ

НАИГРАЛ СВЕРЧОК
CRICKET'S STRUM



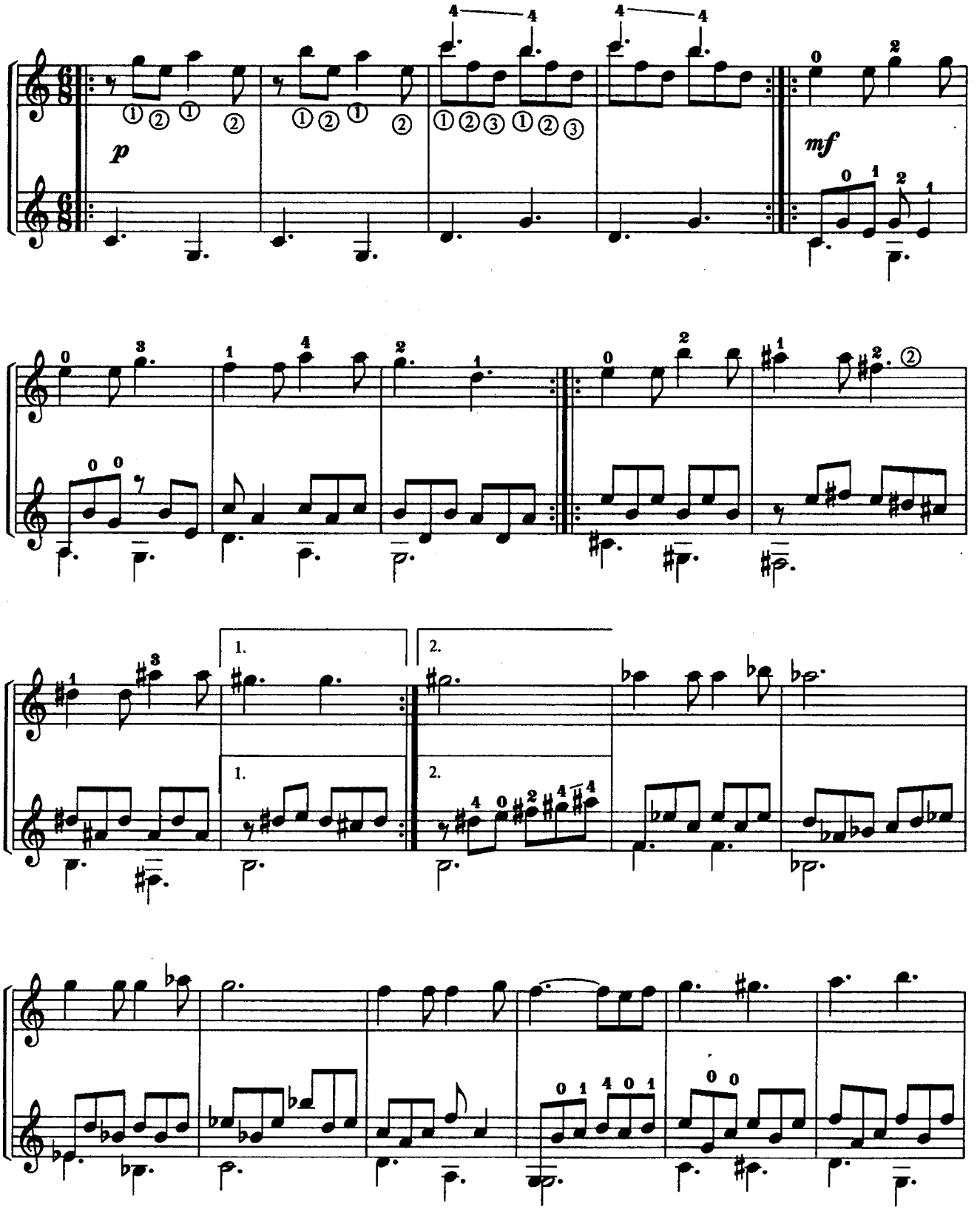


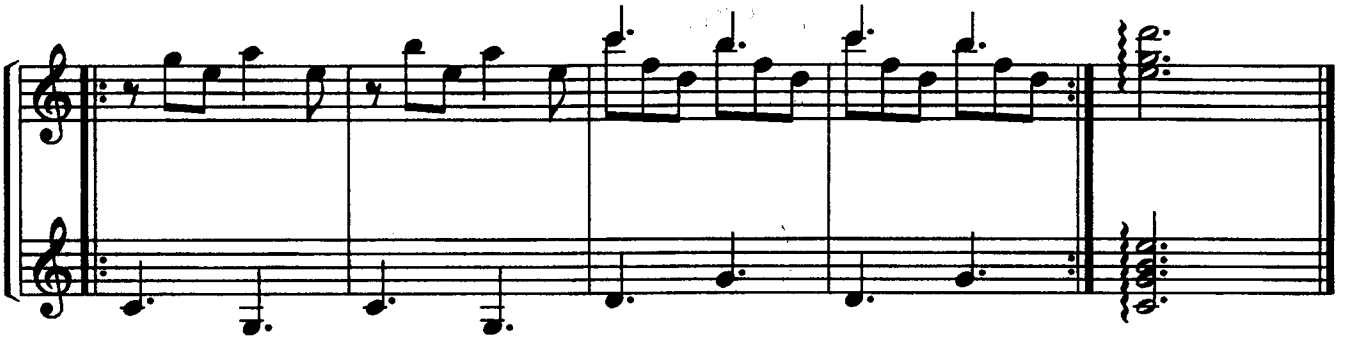

mf
1.
2.
ff

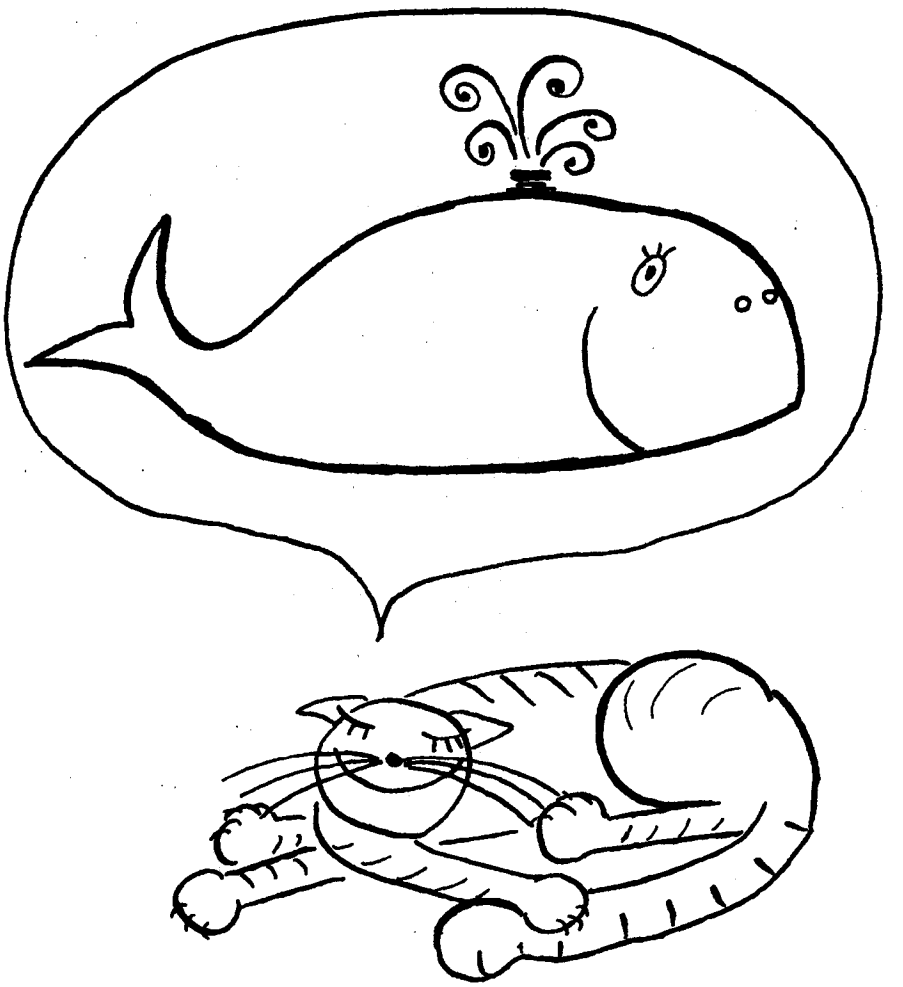

ff
f
f
1.
2.
1.
2.

ДОБРОЙ НОЧИ
GOOD-NIGHT

Andantino sognando (Неторопливо, мечтательно)



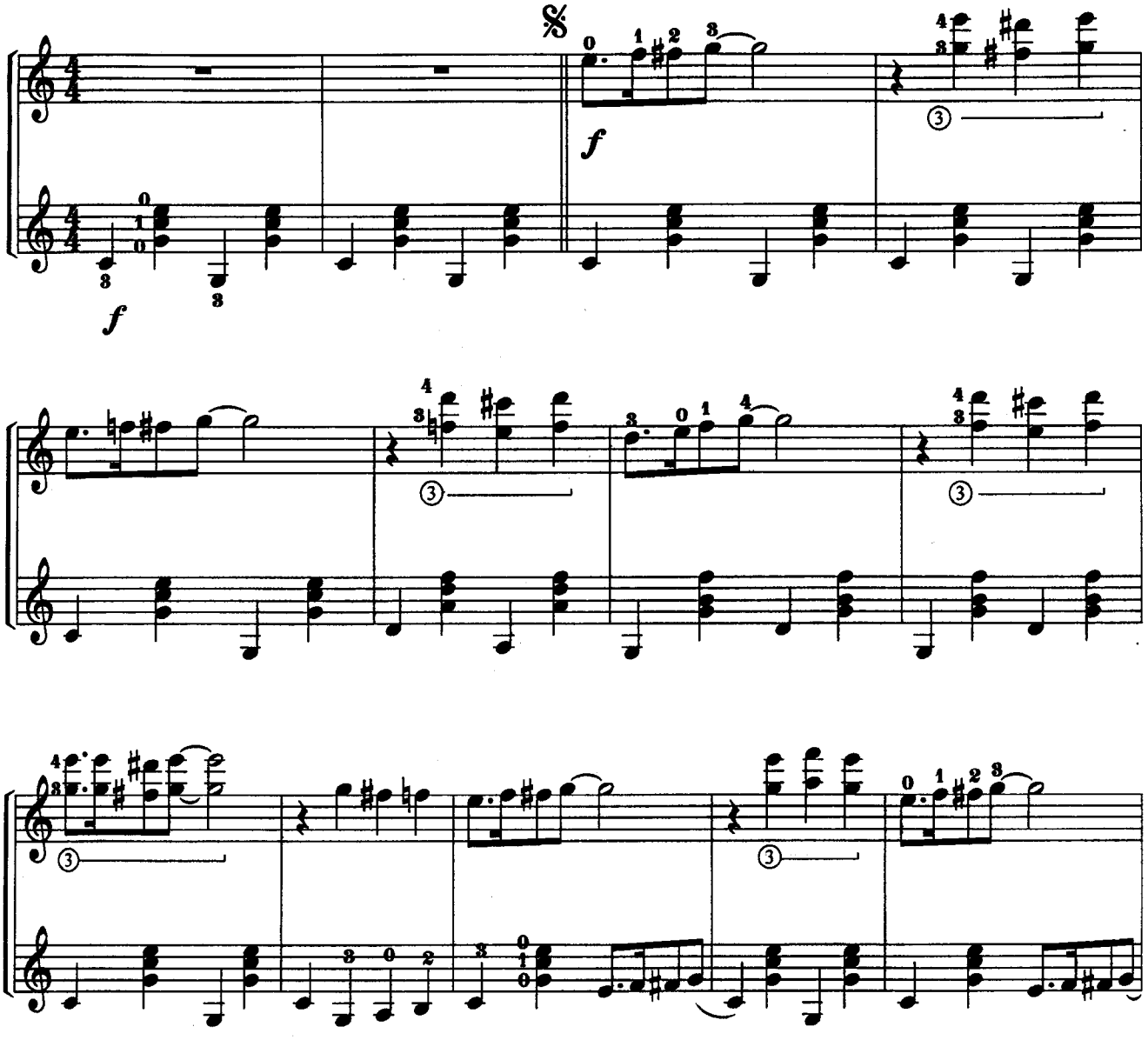


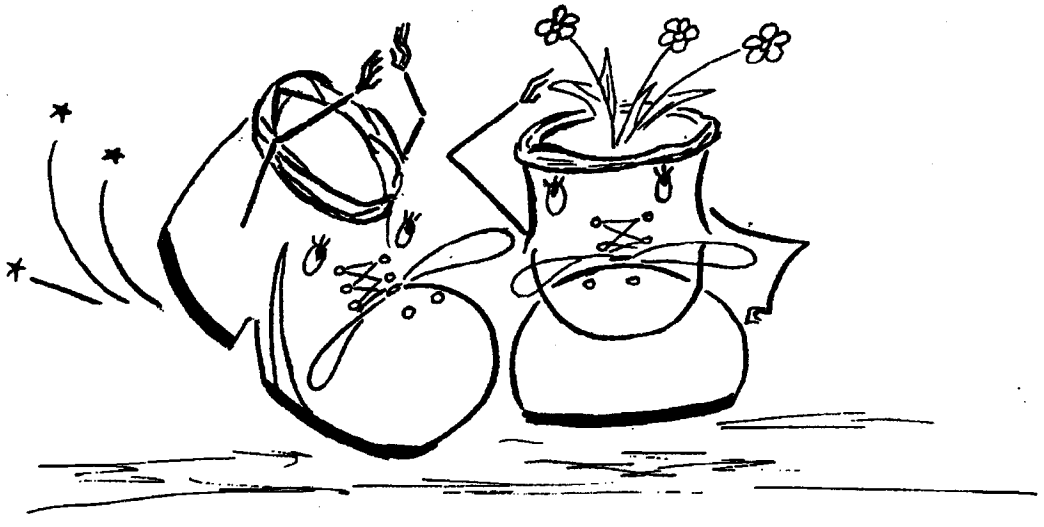


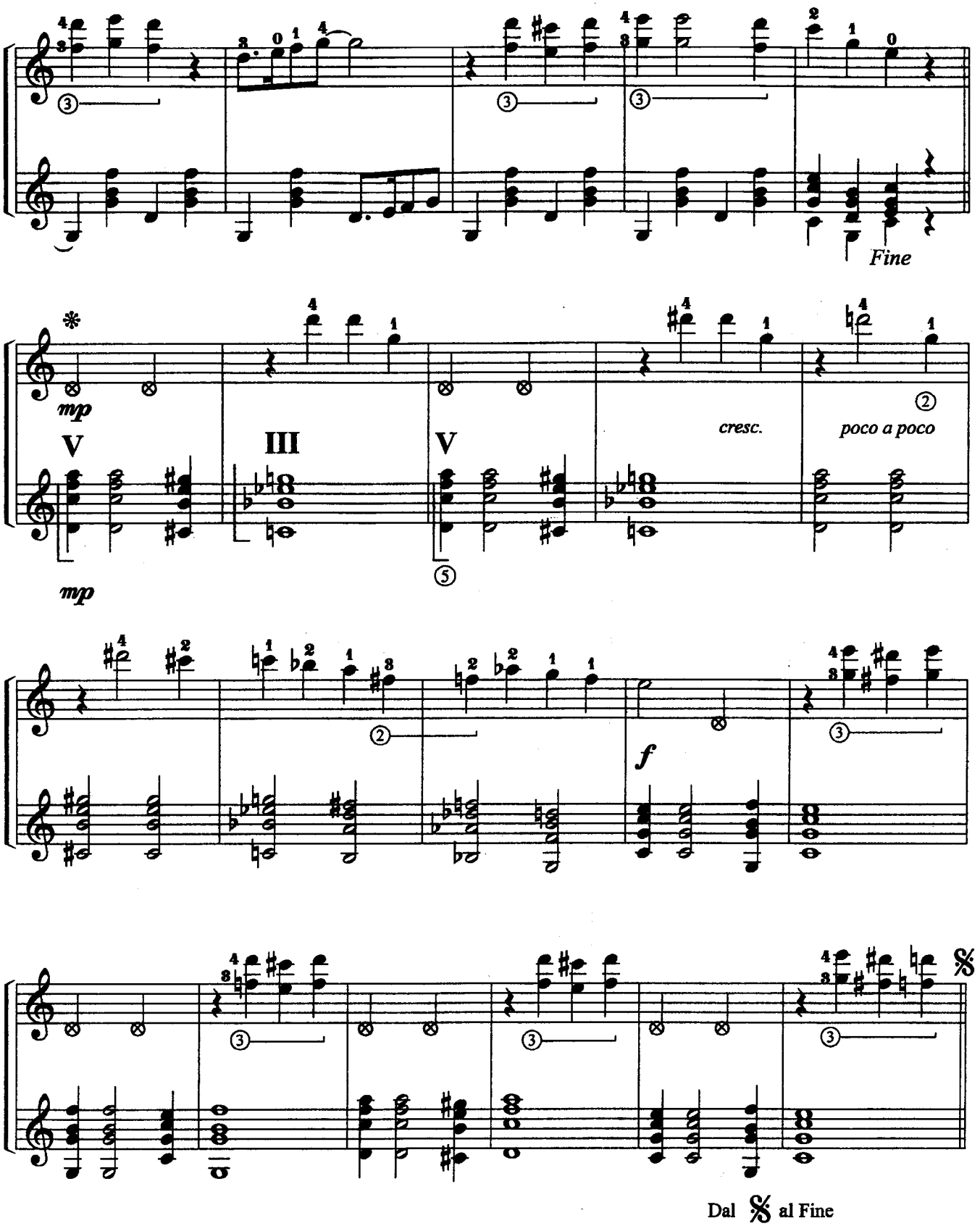
РЕГТАЙМ "СЧАСТЛИВЫЕ БАШМАКИ"

RAGTIME "HAPPY SHOES"

Animato vigoroso (Бодро, подвижно)







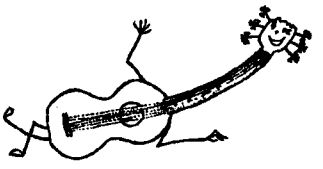
❋ Удар по струнам всей кистью правой или левой руки.
Strike onto the strings with your whole right or left hand.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК

MUSICAL DIARY

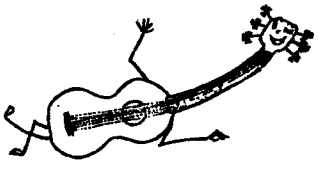
Свои музыкальные впечатления ты можешь записывать на чистых страницах альбома.

You are welcome to write your musical impressions on the clean pages of this album.

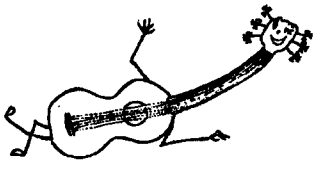


Первый учитель гитары (как его зовут, где и когда вы познакомились, его портрет)

Your first teacher of guitar (his/her) name, where did you meet, his/her portrait)

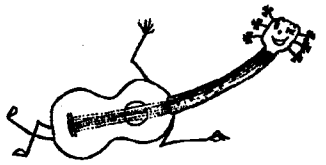


Моя гитара (как и когда появилась в твоём доме, фотография)
My guitar (How and when did it appear in your house? its photo)

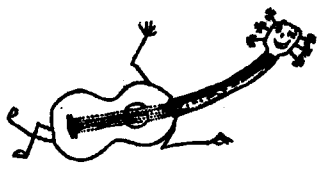


Первые музыкальные впечатления (о концерте, исполнителе, произведении, инструменте)

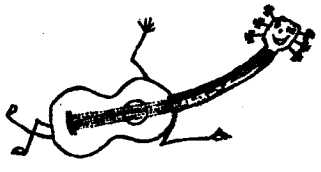
My first musical impressions (about some concert, performer, piece of music, instrument)



Стихи о музыке, о гитаре
Poems of music, guitar

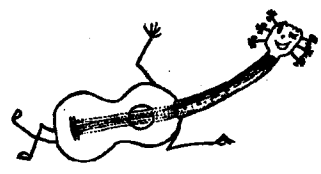


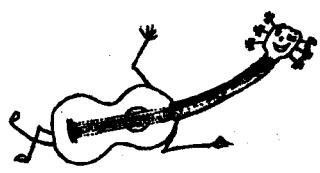
Любимые исполнители и композиторы
Favourite performers, composers



с 3304 к

Любимые музыкальные произведения
Favourite musical compositions





с 3304 к

Оглавление
Contents

РАЗГОВОР ПО ДУШАМ
TALKING HEART-TO-HEART

Давай познакомимся
Let's Make Friends 3
Поиграем в сравнения
Let's Compare Things 11
Как я стала гитарой
How I Became the Guitar 21
Старых друзей не забывают
Should Old Acquaintance Be Forgot 23

ПЬЕСЫ-РАСКРАСКИ
PIECES-COLOURINGS

Старинный танец
Old-fashioned Dance 27
Добрый гном
Good Gnome 29
Вальс для промокшего зонтика
Waltz for the Soaked Umbrella 31
Песенка старого дилижанса
Old Stage-Coach Song 32
Как у бабочки крыло
As the Butterfly's Wing 35
Марш королевского бутерброда
Royal Sandwich March 37
По дому ходит старый скрип
The Old Squeak Is Walking Along the House 38
В гостях у Бабы-ёжки
At the Witch 40
В легкой лодочке по реке
On the Slightest Little Boat Along the River 42
Танго влюблённого кузнечика
Tango of the Grasshopper in Love 44
Дусины страдания
Laments of Dusya 47
Облака плывут по небу
Clouds are Floating Along the Sky 48
Последний вальс осеннего листа
The Last Waltz of Autumnal Leaf 50
Как рассыпался горох
As the Peas Were Scattered 52
Камышинка-дудочка
Small Cane Pipe 54
Колыбельная Луны
Moon's Lullaby 56
Старая, старая сказка
Age-Old Story 58
Наиграл сверчок
Cricket's Strum 60
Доброй ночи
Good-Night 63
Регтайм "Счастливые башмаки"
Ragtime "Happy Shoes" 65
Музыкальный дневник
Musical Diary 67

Елена Михайловна Поплянова

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ОСТРОВ ГИТАРА

Альбом юного гитариста

Оформление обложки *В.О. Сердобольской.* Технический редактор *Т.И. Кий.* Корректоры *А.Е. Моносов, С.Л. Гринберг.* Верстка и макет *П.Н. Андреева.* Английский текст *А.Л. Ардовой.* Формат 60x90/8. Бум. офс. Гарн. таймс. Печ. л. 9,5. Уч.-изд. л. 11,5. Тираж 300 экз. Издательство "Композитор · Санкт-Петербург". 190000, Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 45.

Телефоны: (812) 314-50-54, 312-04-97. *Факс:* (812) 117-58-11

E-mail: sales@compozitor.spb.ru *Internet:* http://www.compozitor.spb.ru

Отпечатано в типографии издательства "Композитор · Санкт-Петербург"