

REBIKOV

PIANO WORKS

РЕБИКОВ

ФОРТЕПИАННЫЕ
ПРОИЗВЕДЕНИЯ

P. JURGENSON

П. ЮРГЕНСОН

УДК 786.2
ББК 85.954.2
Р31

Составитель С. МОВЧАН
Compiled by S. MOVCHAN

Ребиков, В. И.
Р31 Фортипианные произведения / В. Ребиков ; сост. С. Мовчан. — М. : П. Юргенсон. — 84 с.

ISMN 979-0-706392-55-4

В издание вошли фортепианные миниатюры известного русского композитора рубежа XIX–XX веков.
Предназначается для учащихся старших классов детских школ искусств, детских музыкальных школ и студентов музыкальных училищ, колледжей.

Rebikov, V. I.
Piano Works / Comp. by S. Movchan. — Moscow : P. Jurgenson. — 84 pp.
The collection contains piano miniatures by the well-known Russian composer of the late 19th — early 20th century.
For senior pupils of children's schools of arts, children's music schools and students of music colleges.

ББК 85.954.2

ISMN 979-0-706392-55-4

© ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон», 2008
© LLC Music Publishing House P. Jurgenson, 2008

Compositions de Wl. Rébikow

pour Piano (Série II).

Op. 11. **Méломimiques. Меломимики:**

N° 1. Déclaration d'amour. 2. Une lettre.

Trois scènes tirées du conte „Mila et Nolli“.

N° 3. La Mort de Mila. 4. L'enterrement de Mila. 5. Et Nolli pense“

N° 6. Le Génie et la Mort . .

Op. 14. Suite de Ballet, tirée du conte „Mila et Nolli“. Complet. . .

Séparément:

N° 1. Danse des sorcières. 2. Danse des lotos. 3. Danse des dryades.

N° 4. Danse des singes. 5. Danse des sorciers. 6. Danse des fées. .

N° 7. Danse des diables. 8. Danse des clochettes.

Op. 15. **Les Rêves. Сны.** 5 Méломimiques.

N° 1. Nativité. 2. Les démons s'amuse. 3. Le faune. 4. La Néréide. 5. Dans la forêt.

Op. 17. **Zwei Melomimik: N° 1. Träumerei. Мечта. 2. Idylle. Идиллия.**

Op. 21. **Der Christbaum. Елка: Walzer.**

Вальс

„ Zug der Gnomes. Шествие гномов.

„ Tanz der Bajazzo. Танец паяцев.

„ Tanz der chinesischen Puppen. Танец китайских кукол .

Op. 22. **Esclavage et liberté. Рабство и свобода. 1-er Tableau Musical-Psychologique.**

Op. 23. **A la brune. Въ сумерках.**

N° 1. Lamentation. 2. Chant d'hiver. 3. Persuasion. 4. Espérance. 5. Souvenir. 6. Prière. 7. Regret. 8. Il était une fois. 9. Solitude.

Op. 24. **Chansons du coeur. Песни сердца. 2-me Tableau Musical-Psychologique.**

Op. 25. **Aspirer et atteindre. Стремление и достижение. 3-me Tableau Musical-Psychologique.**

Op. 27. **Dans leur Pays. На ихъ родинѣ**

N° 1. Les géants dansent. 2. Il chante. 3. Les enfants dansent. 4. Elle danse. 5. Ils passent. 6. Ronde. 7. Les vieilles femmes dansent. 8. Les vieillards dansent.

Edition P. JURGENSON. Moscou.

Prix 2 Rb. 40 cop.

Владимир Иванович Ребиков (1866–1920) занимает особое место в истории русской музыки. В созвездии его великих современников, таких как Скрябин, Рахманинов, Танеев, фигура Ребикова выглядит не столь масштабно. Но панораму русской музыки рубежа XIX–XX веков невозможно представить себе без Ребикова, так как в его произведениях отразились многие эстетические тенденции того времени.

Музыкальное образование Ребиков получил в Москве, а затем за границей (в Вене и Берлине), куда он направился для более глубокого изучения композиции, развития фортепианной техники. По возвращении в 1893 году в Россию Ребиков написал ряд сочинений, сразу обративших на себя внимание. Среди них фортепианные циклы *ор. 2, 5, 6, 8*. В них явно ощущается влияние Чайковского, но также проявляются характерные стороны дарования композитора: стремление к передаче тонких лирических переживаний, интерес к свежим, необычным гармониям, предпочтительное использование популярных жанров – вальс, мазурка, элегия, колыбельная. Особенно показателен цикл «Осенние грезы» *ор. 8*, посвященный памяти Чайковского. В пьесах цикла искренность, интимность высказывания сочетается с лаконичной, даже афористичной манерой изложения, желанием точно зафиксировать в музыке определенное настроение, а простота формы, фактуры говорит об ориентации на домашнее исполнение. Интерес Ребикова к фортепианной и вокальной миниатюре, а также к сценической музыке определит его жанровые пристрастия на протяжении всего творческого пути.

Вторая половина 1890-х годов – время формирования эстетических принципов художника, которое происходило под воздействием многих факторов. Ребиков живо интересовался философией (Ф. Шеллинг, Ф. Ницше) живописью (Ф. Штук, М. Клингер и в особенности А. Бёклин). В России Ребиков обращается к сочинениям поэтов-символистов В. Брюсова, К. Бальмонта, чьи поэтические образы были созвучны духовным поискам композитора, и пишет вокальные произведения на их стихи. Особое влияние на Ребикова оказывают взгляды на искусство Л. Толстого. Выработывая собственную художественно-философскую концепцию, Ребиков опирается на его тезис о первичности чувственного восприятия мира. Его вдохновляет подход Л. Толстого к музыке как языку души. Ребиков декларирует в своих выступлениях: «Музыка для меня лишь средство передавать мои чувства слушателям. Музыка – язык чувств». Его стремление опираться в творчестве на интуитивное, а не рациональное вызвало и его особое отношение к традиционным формам: «Должно ли чувство быть заключено в заранее установленную форму? Имеет ли чувство каденцию? Имеет ли чувство заранее установленную тональность?» По мнению композитора, чтобы добиться глубокого психологизма,

правдивой передачи чувства, следует пересмотреть отношение к ладу, ритму, репризности формы, взаимоотношению консонанса и диссонанса. Все эти идеи Ребиков спешит воплотить в своих произведениях, отмеченных поисками новых средств музыкальной выразительности.

Первое десятилетие XX века явилось наиболее плодотворным в творческой биографии Ребикова. Он много сочиняет и с успехом выступает как пианист с исполнением своих произведений. Его музыка звучит в Праге, Флоренции, Париже. Большой резонанс вызвала постановка его монооперы «Елка», осуществленная в разных городах (Москва, Прага, Берлин). Э. Григ в письме к Ребикову признавался: «Я нахожу это произведение очень талантливым и не сомневаюсь, что впечатление от него будет длительным». Вальс из «Елки» и до наших дней остается одним из самых популярных сочинений композитора. Критики отмечали в его сочинениях гармоническую новизну, смелое использование целотонного звукоряда, аккордов, построенных на кварто-квинтовых созвучиях, придающих образам импрессионистски зыбкую неопределенность. Форма становится более открытой, и сочинения часто заканчиваются на неустойчивой гармонии. Среди фортепианных произведений стоит выделить циклы «В сумерках» *ор. 23*, «Осенние листья» *ор. 29*, «Вечерние огни», «На их родине», «Празднество» *ор. 38*, «Идиллии» *ор. 50*. Поиски новых средств выразительности приводят к усложнению ладогармонического языка: появляются элементы политональности, одним из первых в мировой практике Ребиков использует кластеры. На некоторых пьесах явно лежит печать эксперимента (такова, к примеру, четвертая пьеса из цикла «Пять танцев» *ор. 51*, написанная без тактовых черт, правая рука в фа-диез мажоре, левая – в до мажоре). В своих смелых опытах Ребиков пытался опередить время, однако, далеко не всегда художественный результат соответствовал смелости этих экспериментов. Отчасти причина заключается в том, что композитор абсолютизировал результаты своих поисков, считая их вполне самоценными, а наличие оригинального приема – достаточным для осуществления музыкальной композиции.

Творческое наследие Ребикова достаточно обширно. Он автор опер, балетов, хоровых, вокальных сочинений, «меломимик» (термин, придуманный композитором для обозначения жанра, в котором объединены музыка и пластика (пантомима)). Особо хочется сказать о детской музыке Ребикова, занимающей в его творчестве важное место. Яркие, образные пьесы из фортепианных циклов «Вокруг света» *ор. 9*, «Силуэты» *ор. 31*, «Альбома легких пьес для юношества», из сборников «Игрушки на елке», «Искорки» прочно вошли в педагогическую практику и составили, наряду с произведениями Чайковского, Лядова, Гречанинова, золотой фонд русской детской музыкальной литературы.

Vladimir Ivanovich Rebikov (1866—1920) has a special place in the history of Russian music. As compared with such great contemporaries as Skryabin, Rakhmaninov and Taneyev, he seems to be a rather second-rank composer. Without him, however, the landscape of Russian music would be incomplete, since his works have reflected many important aesthetic tendencies of his epoch.

Rebikov studied music first in Moscow, then abroad (in Vienna and Berlin). He was sent there to improve his knowledge in composition, as well as to develop his technique of piano playing. Shortly after his return to Russia in 1893, Rebikov composed several noteworthy works, including piano cycles Opp. 2, 5, 6 and 8. Being strongly influenced by Tchaikovsky, they, all the same, reveal distinctive features of Rebikov's talent, especially his penchant for delicate lyricism, fresh and unusual harmonies and such popular genres as waltz, mazurka, elegy and lullaby. The cycle *Autumn Dreams* Op. 8, dedicated to Tchaikovsky's memory, is especially indicative. In its pieces, the sincerity and intimate charm of expression are combined with a laconic, one might say aphoristic, manner of musical statement and with a striving for the most exact mode of communicating a definite mood; the simplicity of form is conditioned by the orientation towards domestic performance. During whole his creative life Rebikov composed mainly piano and vocal miniatures, as well as music for stage.

The development of Rebikov's aesthetic principles during the second half of the 1890s was influenced by a multitude of factors. Rebikov was vividly interested in the philosophy of F. Schelling and F. Nietzsche and in the art of such painters as F. Stuck, M. Klinger and, especially, A. Böcklin. Back in Russia, Rebikov became enthusiastic about the poetry of symbolists V. Bryusov and K. Balmont, whose poetic images were consonant with his spiritual searchings, and composed vocal music to their words. Further, Rebikov was greatly impressed by L. Tolstoy's views on art and enthralled with his vision of music as language of soul. Rebikov's own conception of art philosophy was based on Tolstoy's thesis about the primacy of sensual perception. The composer declared that 'for me, music is but a mode of conveying my feelings to listeners. Music is a language of feelings.' Rebikov's predilection for intuition, rather than rationality, conditioned his special attitude to traditional forms. 'Why should the feeling be put in a predetermined form? Is there any cadence for feeling? Is there any predetermined key for it?' According to Rebikov, deep psychological insight and genuine emotionality can be achieved if the attitude to tonality, rhythm, architectonics of musical

form, and the interrelation of consonance and dissonance are reconsidered. He did his best to materialize all these ideas in his works, seeking for new means of musical expression.

The first decade of the 20th century turned out to be the most productive in Rebikov's creative life. He composed abundantly and appeared successfully as pianist, performing works of his own. His music was heard in Prague, Florence and Paris. His one-character opera *The Christmas Tree*, staged in various cities (including Moscow, Prague and Berlin), was received warmly. In his letter to Rebikov E. Grieg confessed that he considered it 'a work of great talent' and had 'no doubt that the impression of it will be long-lasting.' The waltz from *The Christmas Tree* has remained one of Rebikov's best known pieces. The critics praised his works for their harmonic novelty, for a bold use of whole-tone scale and chords based on fourths and fifths; due to these devices, the musical imagery has something impressionistic and 'uncertain' about it. To conclude his shorter pieces, he often used unstable harmonies, thus creating an effect of 'open form.' Notable among his piano works are the cycles *In the Twilight* Op. 23, *Autumn Leaves* Op. 29, *Evening Lights, In Their Homeland, Festival* Op. 38, *Idyls* Op. 50. Searching for new means of expression, he arrives at a more complex harmonic language with elements of polytonality; he was among the first composers to use tone clusters. Some of the pieces are obviously experimental; one of these is the fourth piece from the *Five Dances* Op. 51, written without barlines, its right-hand part being in F sharp major, while its left-hand part — in C major.

In his bold experiments, Rebikov tried to pass ahead of his time, but the attained artistic results were most often rather modest, hardly corresponding to his ambitions. One of the reasons was his tendency to make a fetish of the experiments themselves, considering them a self-sufficing value; he was sure that the presence of an unusual device is sufficient to appreciate a musical composition.

Rebikov's compositions are numerous. They include operas, ballets, choruses and 'melomimics' (term devised by the composer himself to label a new genre combining music and pantomime). His music for children is of special importance. His lively, picturesque pieces from the piano cycles *Around the World* Op. 9 and *Silhouettes* Op. 31, the *Album of Easy Pieces for the Young*, the collections *Toys on the Christmas Tree* and *Sparklets* are widely used in educational practice and have entered the 'gold fund' of the Russian children's classics side by side with works by Tchaikovsky, Lyadov and Grechaninov.

ВАЛЬС

WALTZ

В. РЕБИКОВ
V. REBIKOV
(1866–1920)
Op. 2 № 1

Tempo di Valse

The musical score is for a waltz in 3/4 time, Op. 2 No. 1 by V. Rebikov. It is written for piano and consists of five systems of two staves each. The key signature has three flats (B-flat, E-flat, A-flat). The tempo is 'Tempo di Valse'. The first system starts with a piano (*p*) dynamic and ends with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The score includes various musical notations such as eighth and sixteenth notes, rests, and triplets. The piece concludes with a final cadence in the fifth system.

Più animato

A piano score for a piece marked "Più animato". The score is written for piano (p) and consists of six systems of two staves each (treble and bass clef). The key signature is B-flat major (two flats). The tempo/mood is "Più animato". The score includes dynamic markings: *mf* (mezzo-forte) in the first system, *f* (forte) in the fourth system, and *f* in the fifth system. The music features a variety of rhythmic patterns, including eighth and sixteenth notes, and rests. The first system begins with a *p* marking. The second system features a *mf* marking. The third system continues the melodic and harmonic development. The fourth system introduces a *f* marking. The fifth system features a *f* marking and a crescendo hairpin. The sixth system concludes the piece with a *f* marking.

rit.

First system of a piano score. The right hand features a melodic line with eighth and sixteenth notes, while the left hand provides a steady accompaniment of eighth notes. Dynamics include *mf* (mezzo-forte) and *dim.* (diminuendo). The system concludes with a *rit.* (ritardando) marking.

Second system of the piano score. The tempo is marked *a tempo*. The right hand continues with a melodic line, and the left hand maintains the accompaniment. The dynamic *mf* is indicated.

Third system of the piano score. The right hand features a melodic line, and the left hand provides a steady accompaniment. Dynamics include *p* (piano) and *f* (forte).

Fourth system of the piano score. The right hand features a melodic line, and the left hand provides a steady accompaniment. The dynamic *mf* is indicated.

Fifth system of the piano score. The right hand features a melodic line, and the left hand provides a steady accompaniment. Dynamics include *p* (piano), *cresc.* (crescendo), and *sf* (sforzando).

ВЕЧЕР НА ЛУГУ

EVENING IN THE MEADOWS

Op. 31 № 5

Moderato

The musical score for "Evening in the Meadows" (Op. 31 No. 5) by Frédéric Chopin is presented in five systems. The key signature is one sharp (F#), and the time signature is 2/4. The tempo is marked "Moderato".

System 1: The right hand begins with a melody of eighth notes, starting with a piano (*p*) dynamic and ending with a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The left hand provides a steady accompaniment of eighth notes.

System 2: The melody continues with eighth notes, featuring a piano (*p*) dynamic and a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The left hand continues with eighth notes.

System 3: The melody includes triplets and a ritardando (*rit.*) section. Dynamics range from mezzo-forte (*mf*) to piano (*p*) and pianissimo (*pp*). The left hand continues with eighth notes.

System 4: The melody continues with eighth notes, featuring a mezzo-forte (*mf*) dynamic. The left hand continues with eighth notes.

System 5: The melody concludes with a piano (*p*) dynamic and a pianissimo (*pp*) dynamic. The left hand continues with eighth notes.

Содержание

Contents

Вальс. Op. 2 № 1	7	3.	60
Waltz		4.	62
Этюд. Op. 2 № 2	13	5.	64
Study		Вальс из оперы «Ёлка». Op. 21	66
Характерный танец. Op. 2 № 6	18	Waltz from the opera <i>The Christmas Tree</i>	
Character Dance		В сумерках. Op. 23	
Элегия. Op. 5 № 3	21	In the Twilight	
Elegy		1. Жалоба	69
Этюд. Op. 5 № 4	23	Complaint	
Study		2. Зимняя песня	71
Марш. Op. 5 № 7	30	Winter Song	
March		3. Уговаривание	71
Грустная песня. Op. 6 № 2 (2)	33	Persuasion	
Sad Song		4. Надежда	72
Музыкальная табакерка	37	Hope	
Musical Snuffbox		5. Воспоминание	73
Грустная песенка. Op. 8 № 1	40	Remembrance	
Sad Song		6. Молитва	74
Беззаботность. Op. 8 № 2	42	Prayer	
Insouciance		7. Сожаление	75
Последнее свидание. Op. 8 № 4	44	Regret	
Last Rendezvous		8. Жили-были...	76
Мазурка. Op. 8 № 9	46	Once Upon a Time...	
Mazurka		9. Одиночество	77
Отголоски деревни. Op. 8 № 11	49	Solitude	
Echoes of Village		Вальс	78
Колыбельная песня. Op. 8 № 16	51	Waltz	
Lullaby		Колыбельная	79
В деревне. Op. 9 № 1	53	Lullaby	
In the Country		Дети катаются на коньках. Op. 31 № 1	81
Дервиш. Op. 9 № 17	54	Children Are Skating	
Dervish		Вечер на лугу. Op. 31 № 5	83
Вечерние огни		Evening in the Meadows	
Evening Lights			
1.	56		
2.	58		

Нотное издание

РЕБИКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ

ФОРТЕПИАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Редакторы *С. Мовчан, С. Морозов*. Лит. редактор *В. Мудьюгина*

Дизайн обложки *С. Калинин*. Техн. редактор *С. Леонова*

Формат 60х90 1/8. Объём печ. л. 10,5. Изд. № J 0002

ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон»

123056, Москва, ул. Красина, д. 27, стр. 2

Тел.: +7 (495) 609-07-93

E-mail: sales@jurgenson.ru

www.jurgenson.ru

Musical edition

REBIKOV VLADIMIR IVANOVICH

PIANO WORKS

LLC Music Publishing House P. Jurgenson

27, Krasin Str., bld. 2, Moscow, 123056, Russia

Tel.: +7 (495) 609-07-93

E-mail: sales@jurgenson.ru

www.jurgenson.ru