

MEDTNER

MORNING SONG

(Canzona matinata)

Op. 39 No. 4

Arranged for Flute and Piano by B. Bekhterev
Flute Part edited by S. Scott

МЕТНЕР

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Соч. 39 № 4

Обработка для флейты и фортепиано Б. Бехтерева
Редакция партии флейты С. Скотта

P. JURGENSON
П. ЮРГЕНСОН

Замечательный русский композитор Николай Карлович Метнер (1880–1951), безусловно, занимает место рядом со своими знаменитыми современниками Скрябиным и Рахманиновым, образуя с ними как бы созвездие имен. Эти три ярких личности, три крупнейших композитора и прекрасных пианиста по-разному, с разных сторон и точек зрения отразили в своем творчестве Россию конца XIX – начала XX века.

Слава Скрябина и Рахманинова своими яркими лучами чуть затмила славу Метнера — композитора, вероятно, не менее даровитого и не уступающего в мастерстве его великим соотечественникам. Причина меньшей популярности метнеровской музыки, очевидно, в том, что эмоциональность, ей присущая, всегда благородно сдержанна. Этой музыке чужды как рахманиновские «разливы чувств», так и скрябинские экзотичность или утонченная нервность. Искусство Метнера, как охарактеризовал его Н.Я. Мясковский, по своей сути графично. Создатель изумительных мелодий, мастер их развития и контрапунктического соединения, изобретатель необычных, характерных ритмов, Метнер также великолепно чувствует и выстраивает форму своих произведений. В его музыке глубокий интеллект всегда сплавлен со сдерживаемой страстностью, а ведь сдержанность, интеллектуальность, графичность (не отрицающая, конечно, красочности, но опять же очень специфической, порой как бы приглушённой) далеко не сразу находят прямой путь к сердцу слушателя.

Как композитор Метнер был необычайно работоспособен и плодовит. Будучи пианистом, исключительным по мастерству и духовному благородству, он писал, в основном, фортепианную музыку или музыку с участием фортепиано. Три концерта для фортепиано с оркестром, 14 сонат, множество пьес, среди которых блистают его сказки, сотворенный им жанр фортепианной миниатюры, более ста чудесных романсов, 3 сонаты и 5 пьес для скрипки и фортепиано, фортепианный квинтет — вот краткий, суммарный перечень всего, что Метнером создано.

Среди циклов фортепианной музыки выделяется грандиозный триптих циклов «Забытые мотивы», ор. 38, 39 и 40. «Утренняя песня» (“Canzona matinata”) — пьеса из второго, пятичастного цикла «Лирические мотивы», ор. 39, написанного, как и весь триптих, около 1920 года. Пьеса тематически связана с непосредственно следующей за ней финальной «Трагической сонатой» (“Sonata tragica”), где дивная по своей трогательности и искренности минорная тема из «Утренней песни» выступает в качестве второй побочной. Метнер даже настаивал на том, чтобы в случае отдельного, не в рамках цикла исполнения «Трагической сонаты», ее играли бы вместе с «Утренней песней». Однако исполнение пьесы вне сочетания с сонатой тоже возможно, о чем свидетельствует ее запись, осуществленная самим автором.

Пьеса удивительно свежа и чиста, она полна наивных, будто бы детских чувств. Детство — утро жизни! Легкую грусть вносит минорная тема как воспоминание о минутах детских горестей или печальных размышлений. Но... всё проходит, и опять восстанавливается безмятежное светлое утреннее настроение.

Играя музыку Метнера, нужно полностью довериться автору и его нотному тексту, исполнять его гибко, выразительно, но без чрезмерного использования *tempo rubato*. Не следует уклоняться от общей линии темпа (если этого не просит автор) или модифицировать ритмический рисунок, помня, что стиль Метнера классичен и гармоничен.

Вот несколько указаний Метнера-педагога своей ученице, английской пианистке Эдне Айлз, приведенных в ее воспоминаниях. «Тон никогда не должен быть резок, гармонический фон должен быть полным и насыщенным, а не набросанным кое-как. Но не давайте аккомпанементу заглушать тему». По словам Метнера, педализация должна быть точной и тонкой, но всегда важно употреблять педаль так, чтобы придать звукам больше тепла и красоты.

Хочется вспомнить чудесные слова Г.Г. Нейгауза: «Думаю, что мне лично Метнер дорог и близок... главным образом потому, что люблю унаследованную нами духовную культуру прошлого. А Метнер — детище этой культуры, исчисляемой веками. И мы всегда с благодарностью и любовью будем вспоминать о нем...».

Редакция партии флейты принадлежит английскому композитору, флейтисту, музыковеду, педагогу и музыкальному критику Стюарту Скотту. Он является знатоком русской музыки, в особенности музыки Скрябина, и написал много работ об истории флейты и флейтового искусства. Ознакомиться с этими работами С. Скотта можно на сайтах: <http://www.flutehistory.co.uk> и www.dwsolo.com/flutehistory/index.html. Получить ноты его музыкальных произведений — на сайте <http://www.archive.org/>.

Надеюсь, что работа над «Утренней песней» и ее исполнение в программе концерта или на бис доставит вам и вашим слушателям подлинное наслаждение.

Борис Бехтерев

The outstanding Russian composer Nikolay Karlovich Medtner (1880–1951) certainly ranks as one of the 'great three' of his generation, side by side with his famous contemporaries Scriabin and Rachmaninoff. The legacy of these three brilliant personalities, eminent composers and remarkable pianists can be described as a portrait of the late 19th and early 20th century Russia seen from different points of view.

The renown of Medtner was somewhat overshadowed by the fame of Scriabin and Rachmaninoff, though Medtner, apparently, was not less gifted and skilful. The reason for his lesser popularity is clear: the emotionality of his music is always nobly discreet. Medtner's art has nothing to do with Rachmaninoff's 'overflows of feelings', as well as with Scriabin's exaltation and refined nervousness. The composer Nikolay Myaskovsky, who felt great admiration for Medtner's music, compared his art with graphic art (which means that the outward brilliance is not among its most conspicuous features). Creator of wonderful melodies, expert at their development and polyphonic combinations, inventor of unusual, peculiar rhythms, Medtner possessed also an unerring feeling of form. In his music, deep intellect always fuses with restrained passion. Such qualities as reserve, intellectualism, and penchant for understated emotions and subdued colours, indeed, are not always close to the heart of large audience.

As composer, Medtner was extremely hard-working and prolific. A distinguished pianist, whose playing was notable for its noble spirituality, he composed either for piano alone, or for piano with other instruments, or else for voice with piano. His output includes three piano concertos, 14 piano sonatas, numerous pieces, especially *skazki* ('fairy tales' – the genre of piano miniature created by Medtner himself), more than a hundred wonderful romances, 3 sonatas and 5 pieces for violin and piano, a quintet for piano and strings.

Outstanding among his piano cycles is the great triptych 'Forgotten Motifs' opp. 38, 39 and 40, composed around 1920. The 'Morning Song' (*Canzona matinata*) is from the triptych's second, five-movement part (opus 39), entitled 'Lyrical Motifs'. The piece is thematically related to the *Sonata tragica* that follows it and closes the cycle. In the latter work, the lovely and touching minor tune from the 'Morning Song' appears as the third theme. Medtner even insisted that if the *Sonata tragica* is performed separately, i. e. not as a part of the whole cycle, it has to be preceded with the 'Morning Song'. And yet, the performance of the piece alone rather than in combination with the sonata is also possible; this is attested by the composer's own recording.

The piece is wonderfully fresh and pure, full of naïve, as if childlike feelings. Childhood is the morning of life! The minor theme introduces an element of light melancholy, as if a reminiscence of childish grief or sad reflections. Then everything is over, and the serene 'morning' mood is re-stored.

The performer of Medtner's music has to trust in the author and his text, to play the music flexibly, with expression, though without an exaggerated use of tempo rubato. It is not desirable to deviate from the general line of tempo (if this is not required by the composer) and to modify the rhythmic pattern: Medtner's style is classically balanced and harmonious.

According to Medtner's pupil, the English pianist Edna Iles, he required that the tone must never be harsh; the harmonic background has to be full and rich, though the accompaniment must not drown the theme. In Medtner's words, the pedalization must be exact and refined and, most importantly, the pedal has to be used in order to add warmth and beauty to the sound.

Let us remember the beautiful words by Heinrich Neuhaus: 'I suppose that Medtner is so dear and close to me personally... because I love the spiritual culture of the past, of which we are heirs. Medtner is an offspring of this centuries-old culture. And we will always remember him with gratitude and love...'

The flute part has been edited by Stuart Scott, British composer, flutist, musicologist, teacher and music critic. He is a connoisseur of Russian classical music, especially that of Scriabin and has written much on the history of the flute and flute playing. His website for flute history is: <http://www.flutehistory.co.uk> or www.dwsolo.com/flutehistory/index.html. Printable scores available at <http://www.archive.org> (or UK publishers).

I hope that the work on the 'Morning Song' and its performance in the program of your concert or as an encore will give real pleasure to you and to your listeners.

Boris Bekhterev

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ CANZONA MATINATA

MORNING SONG

Op. 39 No. 4

H. METHEP
N. MEDTNER
(1880 – 1951)

Allegretto cantando (♩ = 92-108)

Flauto

Piano

ten. *p dolce, espressivo ma sempre con moto*

mf *legatissimo p* *dim.* *p dolce*

*Red. * Red.*

6 *pochiss. rit.* *a tempo* *pp* *p* *poco cresc.*

pp *poco cresc.*

10 *poco mobile* *rit.* *mf* *dim.* *p*

mf *dim.* *p*

14 *a tempo* *dim.* *leggiere*

mf *p* *dim.* *p*

*Red. * Red.*

18 *pochiss. rit.* *a tempo*

21 *a tempo*

24 *dolce dim.*

27 *poco mosso*

36

a tempo (con moto)

pp

8-

pp

6

sempre mobile e semplice

con molta tenerezza

pp

legatissimo

Red.

* Red. *

Red.

sempre una corda

Red.

Red.

Red.

Red.

0129

Издание охраняется законом об авторских правах.

Ни одну часть этого издания, включая внутренние материалы и внешнее оформление, нельзя воспроизводить или использовать в какой бы то ни было форме, для каких бы то ни было целей или какими бы то ни было средствами (графическими, электронными или механическими, включая светокопирование, магнитную запись, а также любые системы хранения и поиска информации) без письменного разрешения издателя.

Нарушение этих ограничений преследуется в судебном порядке.

This publication is protected by the copyright laws.

Neither part of this publication, including the inner material or external design, can be reproduced or otherwise used by any other means (graphic, electronic, or mechanical, including the blue printing and/or magnetic recording, as well as any other systems of storage and searching for information) without written permission from the Editor.

The violation of those restrictions would be punishable by law.

Метнер Н. К.

М 54 Утренняя песня: Обработка для флейты и ф-п. Б. Бехтерева. — М.: П. Юргенсон. — 12 с., 1 парт. (4 с.).

ISMN 979-0-706392-25-7

Популярная инструментальная миниатюра выдающегося русского композитора в обработке для флейты и фортепиано известного российского пианиста Бориса Бехтерева.

Для студентов музыкальных училищ и консерваторий, а также для концертирующих исполнителей.

N. Medtner

Morning Song (Canzona matinata): Arranged for Flute and Piano by B. Bekhterev. — Moscow: P. Jurgenson. — 12 p., with flute part (4 p.).

Popular instrumental miniature by the eminent Russian composer in arrangement for flute and piano by the well-known Russian pianist Boris Bekhterev.

For students of music colleges and conservatories, as well as for professional performers.

ISMN 979-0-706392-25-7

© Б. Бехтерев, 2013

© B. Bekhterev, 2013

© ЗАО «Музыкальное издательство «П. Юргенсон», 2013

© Edition Jurgenson, 2013

Нотное издание

МЕТНЕР НИКОЛАЙ КАРЛОВИЧ

УТРЕННЯЯ ПЕСНЯ

Обработка для флейты и фортепиано Б. Бехтерева

Редактор *Т. Ямпольский*

Дизайн обложки *С. Калинин*

Худож. редактор *И. Матинян*

Лит. редактор *В. Мудьюгина*

Техн. редактор *А. Петрова*

ИБ № 129

Формат 60х90 1/8

Объем печ. л. 2,0

Изд. № 0129

ЗАО «Музыкальное издательство «П. Юргенсон»

127051, Москва, Петровка, 26, стр. 3

Тел./факс: (495) 609-07-93

E-mail: sales@jurgenson.ru

www.jurgenson.ru