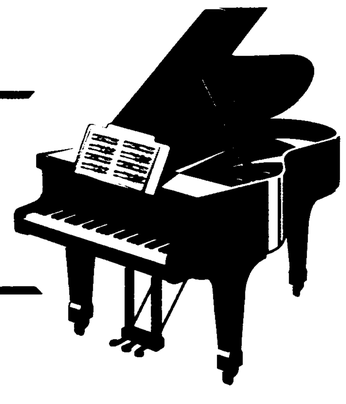
Фортепианная школа
Джона Шаума

Фредерик Шопен

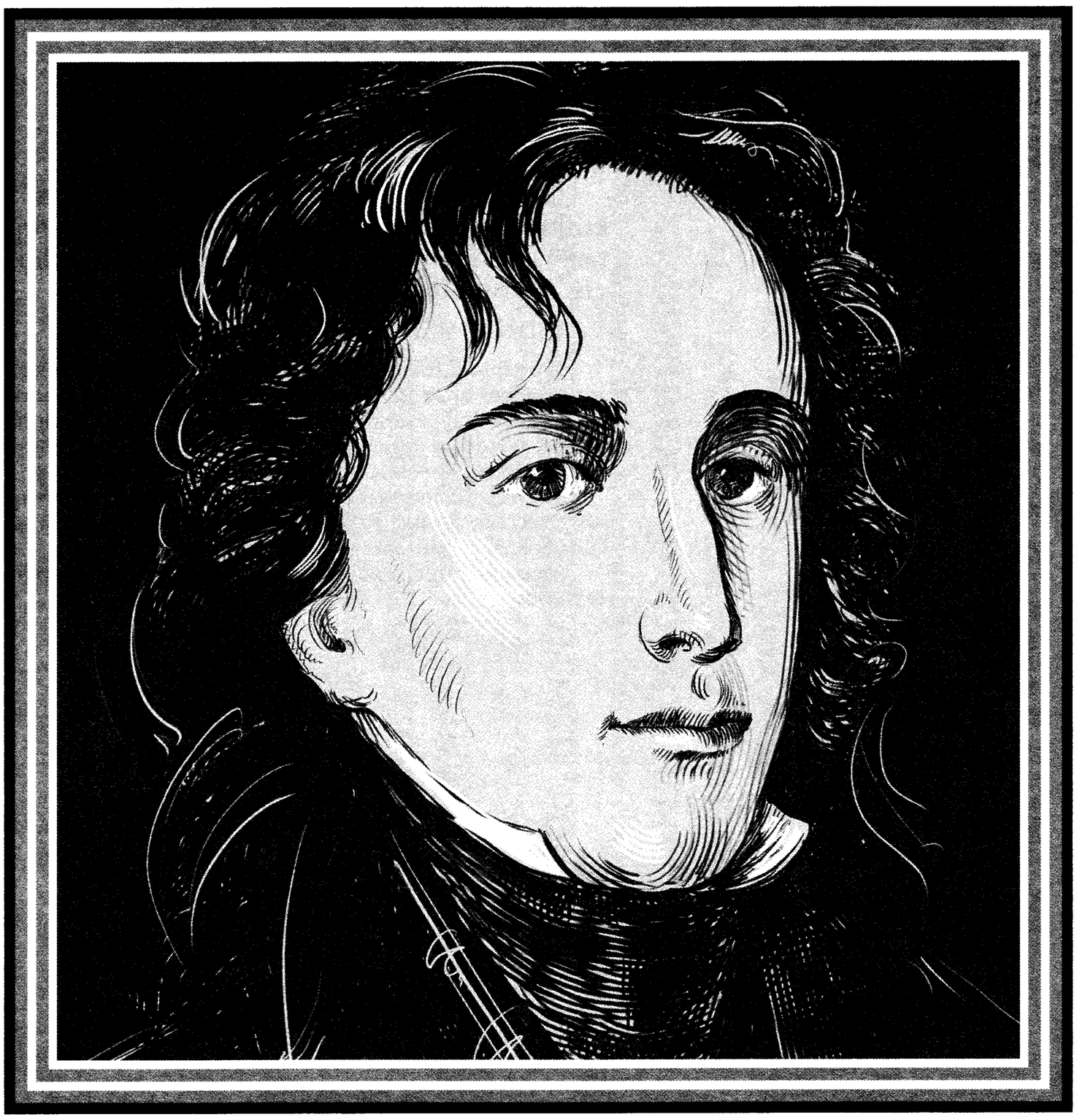
Основано на реальных событиях из жизни композитора

Фортепианная школа
Джона Шаума



Фредерик Шопен

Основано на реальных событиях из жизни композитора



Для средних и старших классов
детской музыкальной школы

MPI
Music Production International

Россия, 454092, г. Челябинск, ул. Блюхера, 1-б
Тел./факс (351) 264-47-55; www. bookmusic.ru; e-mail: support@bookmusic.ru

УДК 786.2
ББК 85.954.2
Ш 791

В серии «Фортепианная школа Джона Шаума» представлены популярные классические произведения в оригинальной обработке Джона Шаума – американского педагога и композитора, автора собственной Фортепианной школы.

Шопен Ф.
Ш 791 Фредерик Шопен : основано на реал. событиях из жизни композитора : [произведения для фп.] / Фредерик Шопен ; [обраб. Дж. Шаума]. – Челябинск : MPI, 2006. – 68 с. – (Фортепиан. шк. Джона Шаума).

ISBN 5-9628-0133-4

Фредерик Шопен (1810–1849) писал свои прекрасные сочинения, используя обобщенные жанровые названия: прелюдия, мазурка, колыбельная, вальс и другие. В современном обучении получили распространение образные заголовки, которые уточняют содержание произведений и тем самым пробуждают у ребенка живой интерес к игре на фортепиано.

Мистер Шаум в своих обработках заменил абстрактные названия на более интересные, понятные ребенку и связал их с реальными фактами из жизни Шопена. В сборнике приводятся оба заголовка.

Издание адресовано учащимся средних и старших классов детских музыкальных школ.

УДК 786.2
ББК 85.954.2

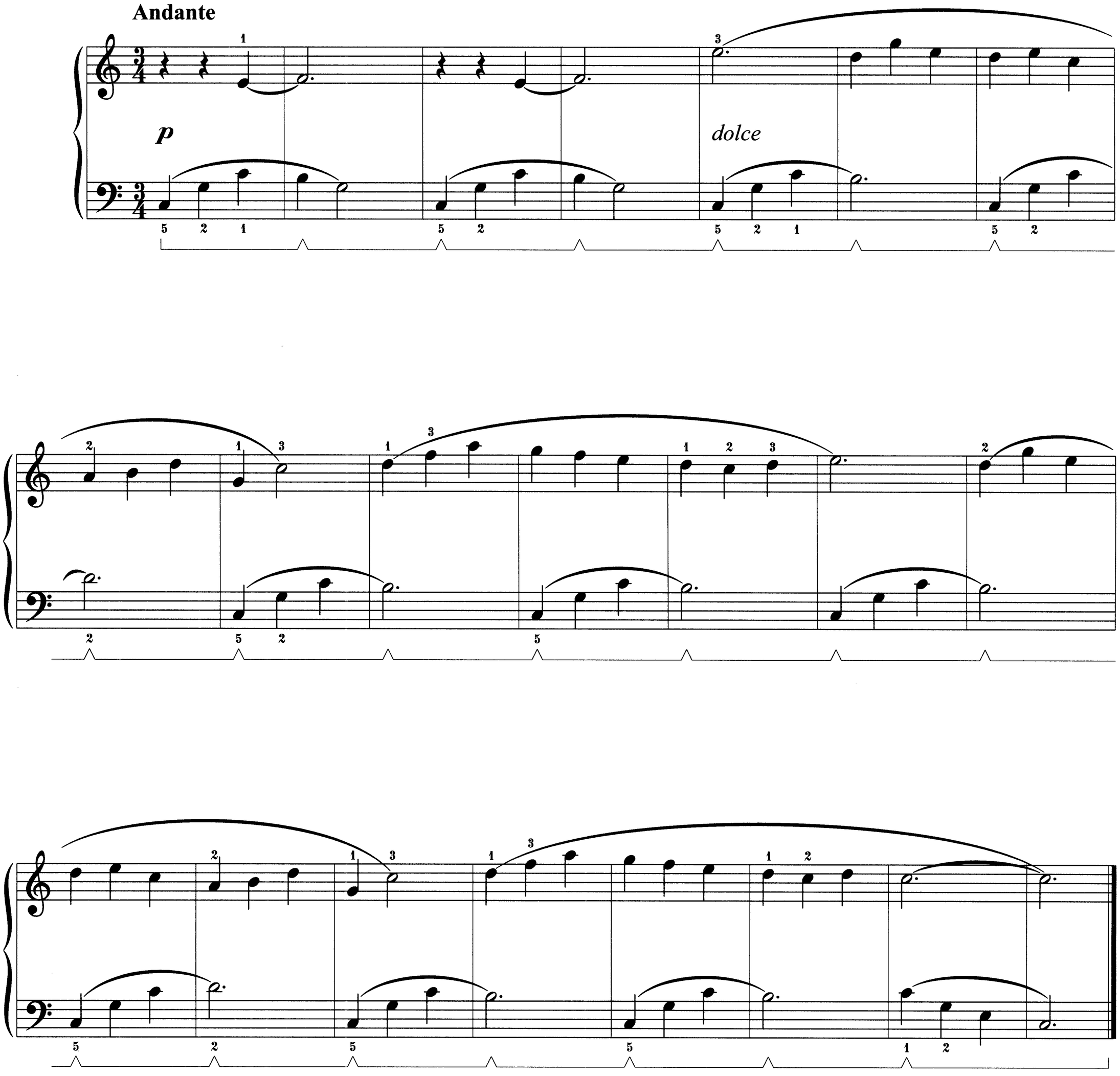
ISBN 5-9628-0133-4

© Warner Bros. Publications, 2006
© "Music Production International", LLC, 2006

КОЛЫБЕЛЬНАЯ

Фредерик Шопен родился в Польше 1 марта 1810 года. Несмотря на то что это было очень давно, его музыку до сих пор исполняют во всем мире. Данная пьеса была названа Шопеном “Berceuse”, что по-французски означает колыбельная.

Ф. Шопен
Op. 57 *



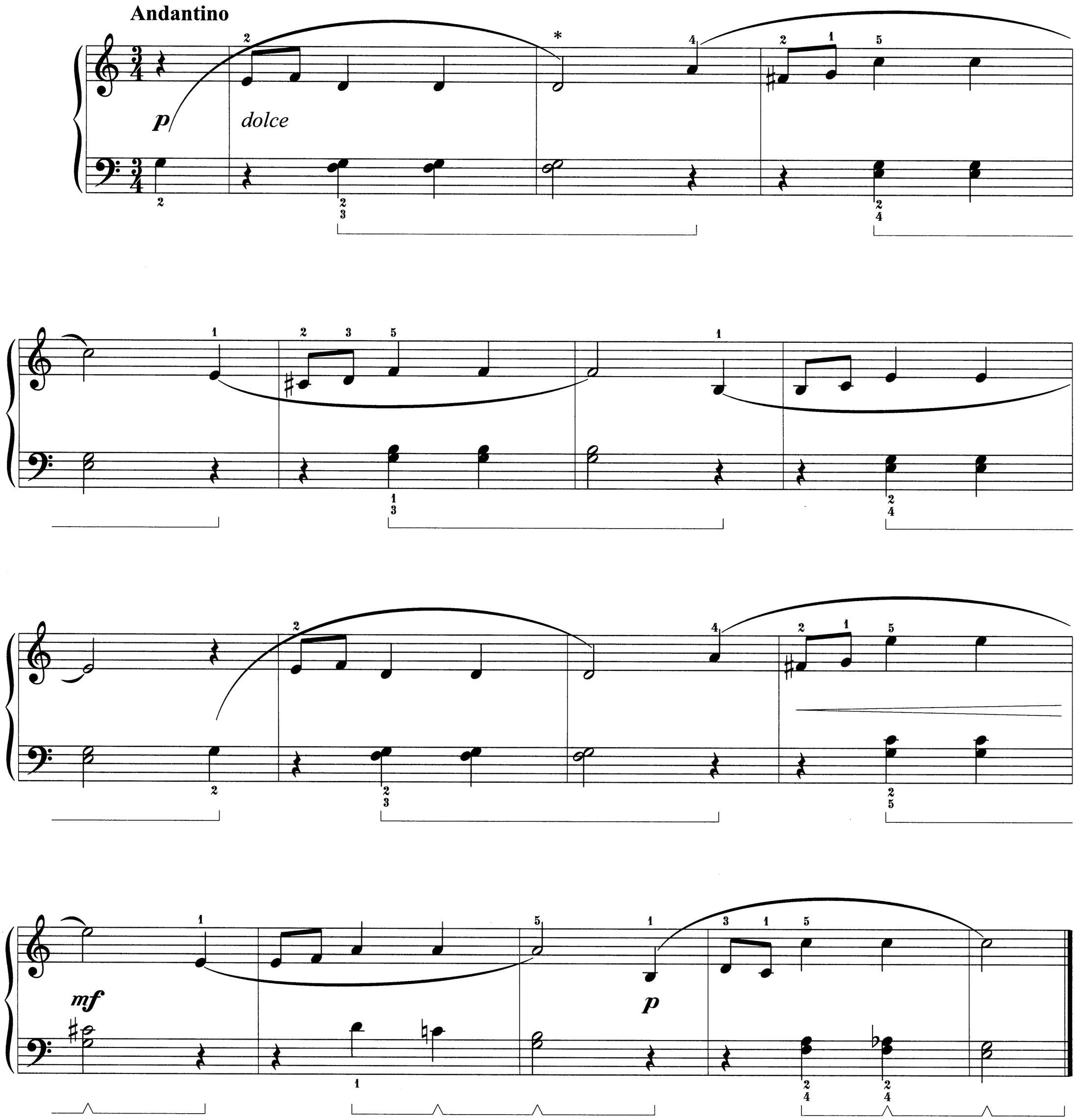
* Сокращение от opus (*лат.*) означает опубликованное музыкальное произведение под определенным номером. Op. 57 означает пятьдесят седьмое произведение Шопена.

ТРИ СЕСТРЫ

Прелюдия

Три сестры: Луиза, Изабель и Эмилия – вместе с Фредериком составляли хлопотное хозяйство матери Шопена. Сестры чистили огромный камин и по очереди стояли у вращающегося колеса, чтобы делать сальные свечи для освещения. Фредерик начал обучаться игре на фортепиано с шести лет, и можете быть уверены, он регулярно занимался!

Op. 28, № 7



* Можно предположить, что три повторяющихся аккорда в конце каждой фразы символизируют трех сестер Шопена.

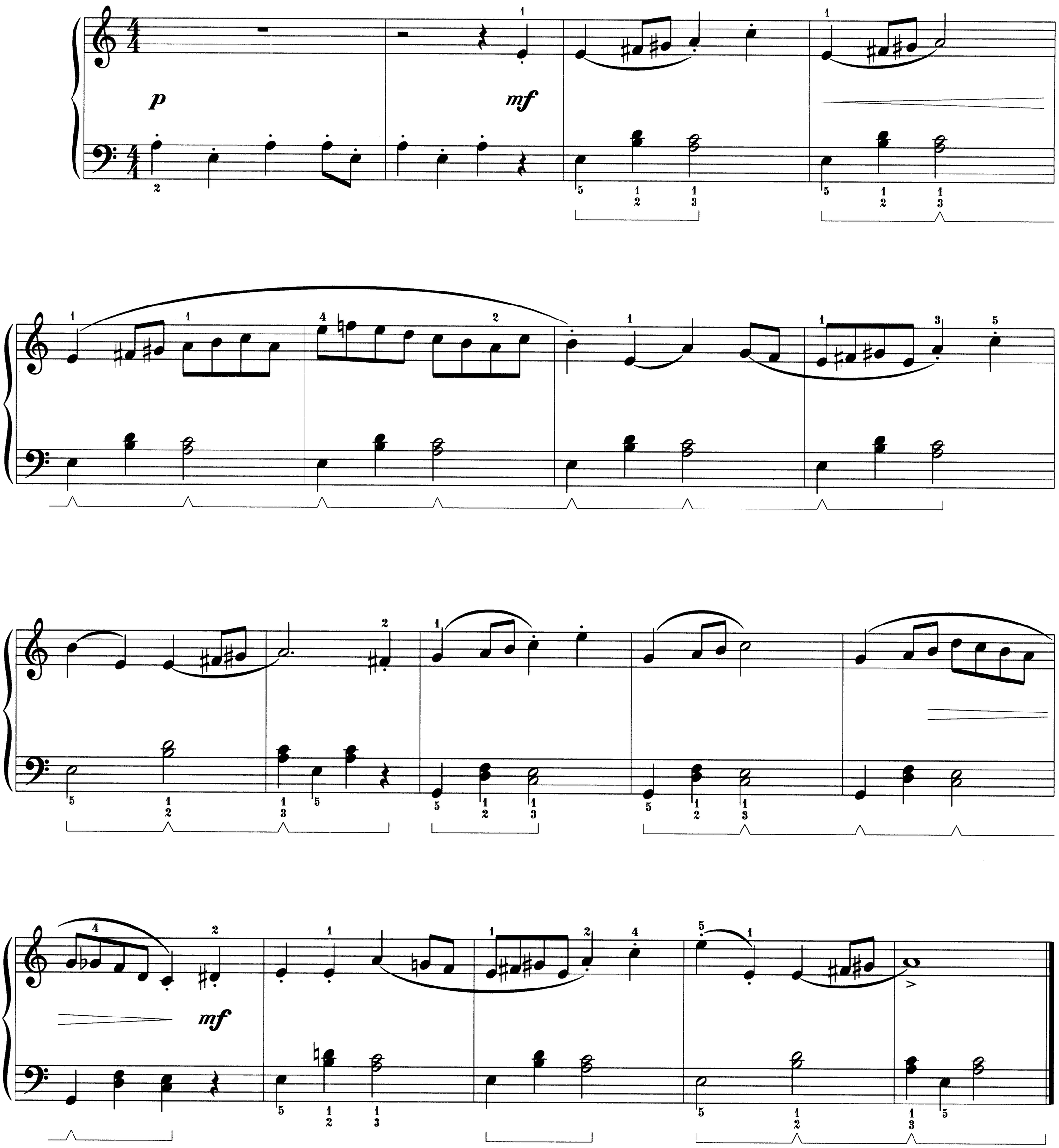
ЧУДО-РЕБЕНОК ВАРШАВЫ

Рондо. Первое опубликованное произведение

Горожане устроили концерт, чтобы собрать деньги для бедных. В программе значилось выступление восьмилетнего мальчика, которого звали Фредерик Шопен. В своем новом бархатном костюмчике с кружевной отделкой на воротнике, он робко сел за инструмент и заиграл «так легко — как птицы поют». Все присутствующие были поражены! Каждая из дам хотела непременно поцеловать его. Кругом раздавались восхищенные голоса: «чудо-ребенок!», «маленький Моцарт!».

Op. 1

Allegro

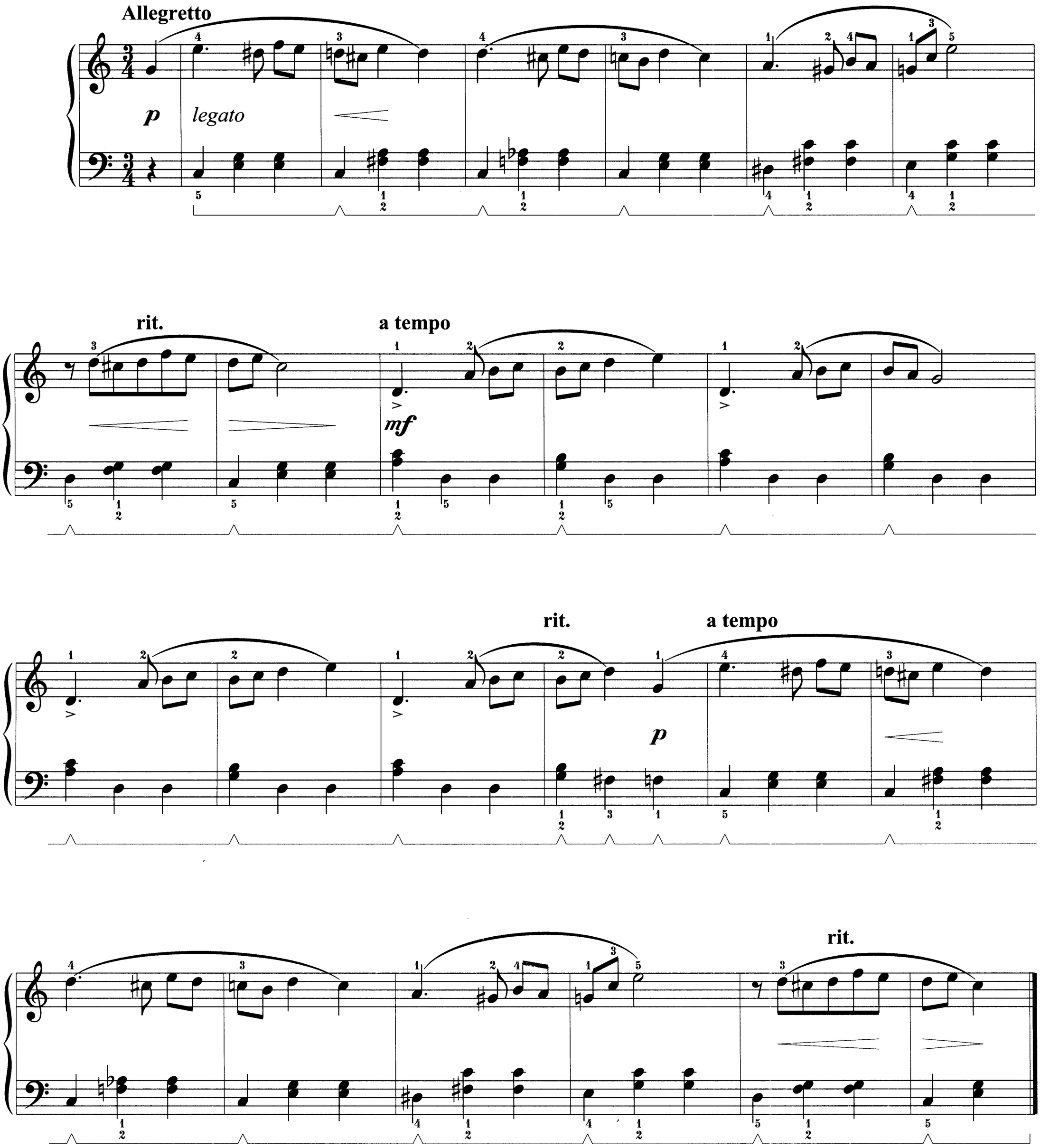


ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Мазурка

«Ты хотел бы услышать величайший голос Европы?» – спросил как-то отец. «Папа, неужели мадам Каталани приехала из Италии?» – с удивлением воскликнул маленький Фредерик. Мальчик был буквально очарован красотой золотистого голоса и слушал затаив дыхание. Когда концерт закончился и Каталани попросила Фредерика поиграть для нее, он чуть не умер от счастья. В память о дне его рождения великая певица подарила Шопену золотые часы с надписью «От мадам Каталани Фредерику Шопену, которому исполнилось 10 лет».

Op. 67, № 3



КАТАЮЩИЕСЯ НА КОНЬКАХ ПО ЗАСТЫВШЕЙ ВИСЛЕ

Вальс

Вы любите кататься на коньках? Шопен любил! Однажды ясным зимним днем Фредерик убежал из дома, чтобы присоединиться к веселой толпе на катке. Ритмичные песни, пестрота красок настолько захватили его, что он забыл про обед. И только усилия сестры Луизы смогли вернуть его из сказочной страны к горячему супу и фортепиано.

Op. 34, № 3

Allegretto

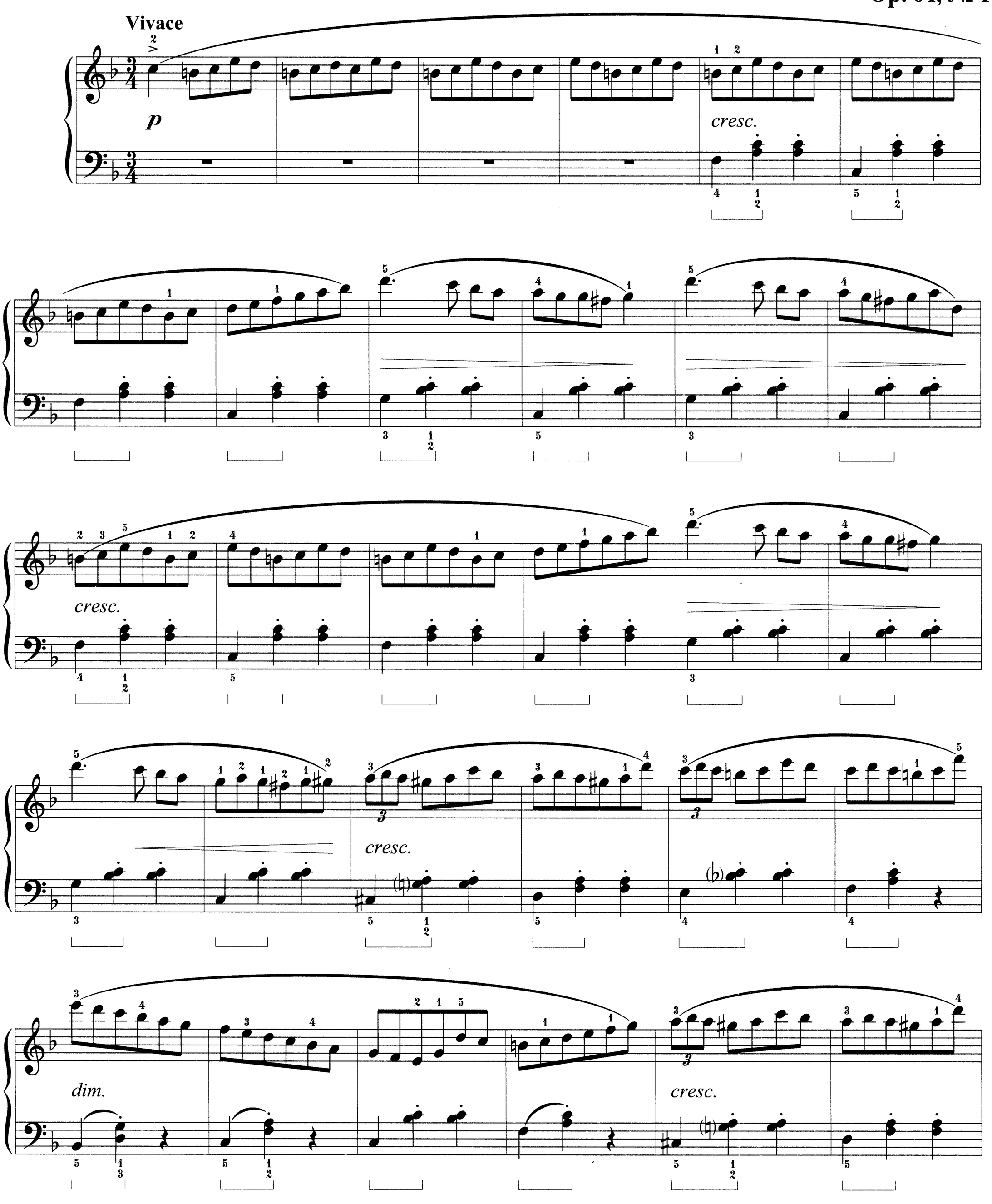
mf *legato*

ЩЕНОК, ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ СВОЙ ХВОСТ

Вальс. Иногда называется Менуэт-вальс

Всякий раз, когда Шопен садился заниматься, щенок мирно устраивался у его ног, терпеливо ожидая шумной игры, которая всегда следовала за этим. Как он резвился! Как глупо вертелся, пытаясь поймать свой хвост! Это радостное воспоминание помогло Шопену написать вальс «Щенок, преследующий свой хвост».

Op. 64, № 1



dim.

p

Fine

sostenuto

mf

dolce

rit.

Da capo al Fine

В СТАРОЙ ПОЛЬСКОЙ ГОСТИНИЦЕ

Скерцо

Пока готовили новых лошадей, чтобы везти пассажирскую карету дальше, время для Фредерика в старой польской гостинице тянулось медленно. Неожиданно для себя он обнаружил фортепиано! Все, кто находился рядом: попутчики, владелец гостиницы и прислуга – затихли. Кто этот молодой человек, который играл любимые польские мелодии в столь новой и яркой манере? Наконец лошади были готовы и карета могла ехать дальше, но владелец гостиницы взмолился: «Пожалуйста, останьтесь и поиграйте еще! Я сам обеспечу вам карету и лошадей, чтобы вы смогли поехать позже». И Шопен остался.

Op. 31

Con anima

mf

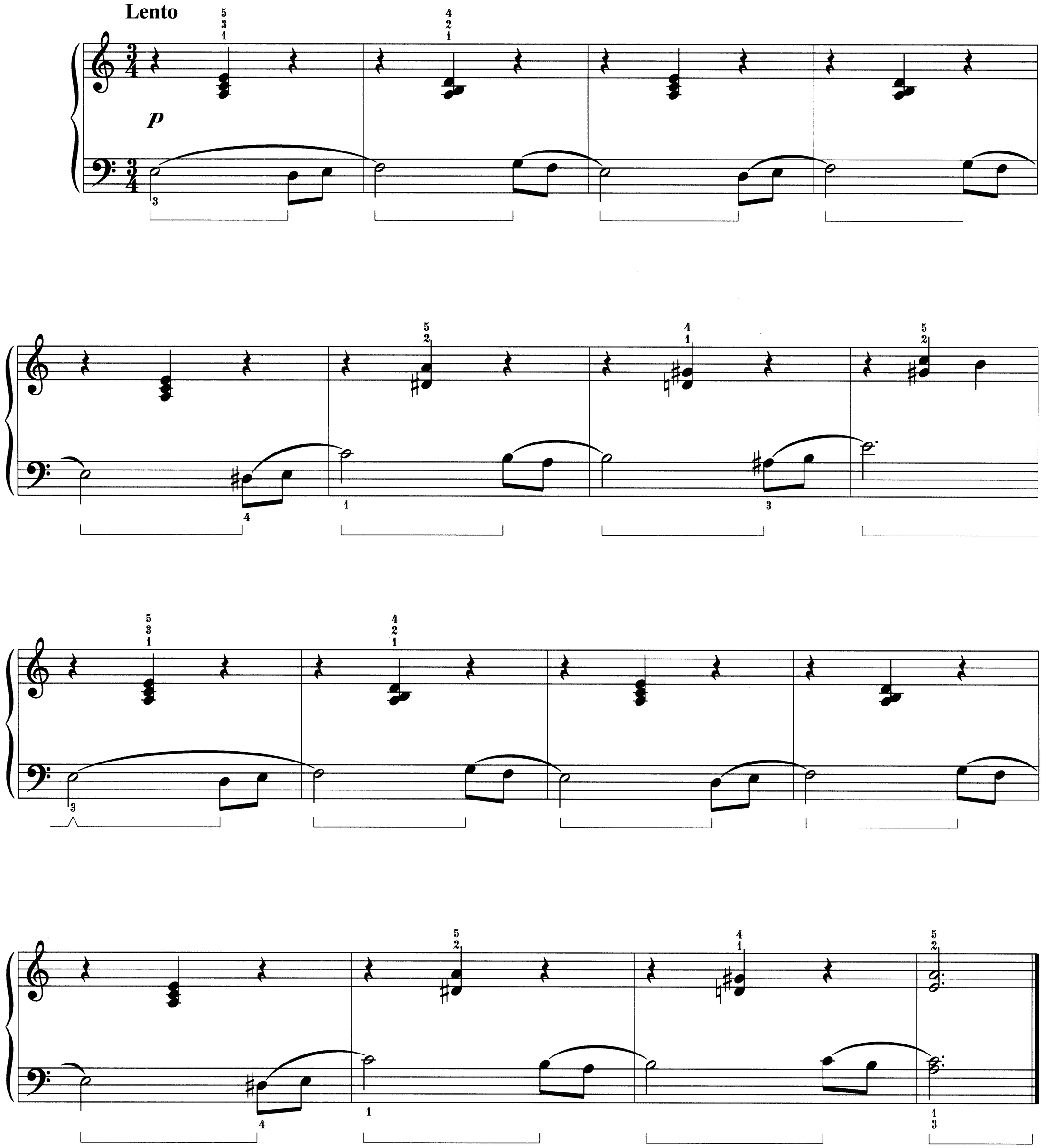
f

ПРОЩАНИЕ С ПОЛЬШЕЙ

Вальс

Семнадцатилетний Шопен мечтал о поездке в Париж. Но ему было трудно оставить дом, друзей и любимую девушку. Каждая намеченная поездка откладывалась снова и снова. Это продолжалось до тех пор, пока ему не исполнилось 20 лет. Тогда был объявлен прощальный концерт. Желающих услышать Шопена было так много, что понадобилось провести три концерта. В Польшу Шопен уже не вернулся.

Op. 34, № 2

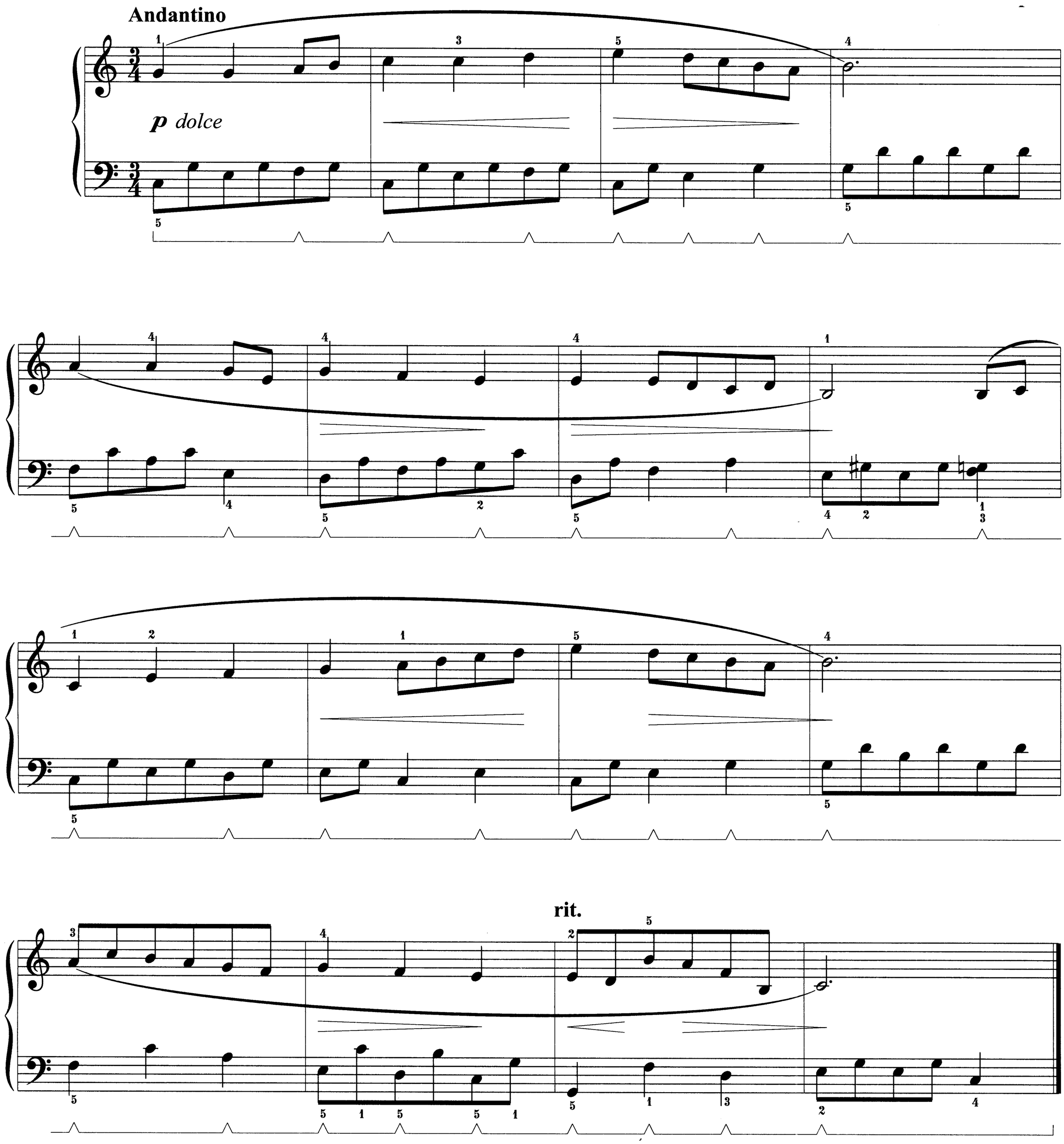


СЕРЕБРЯНАЯ УРНА

Концерт

Соседи Шопена любили его особенно потому, что он брал знакомые всем польские мелодии и импровизировал *, вплетая их в музыку волнующих душу патриотических произведений. Перед отъездом из Польши на прощальном концерте Шопену подарили серебряную урну, наполненную польской землей. Она всегда напоминала Фредерику о родине.

Op. 11



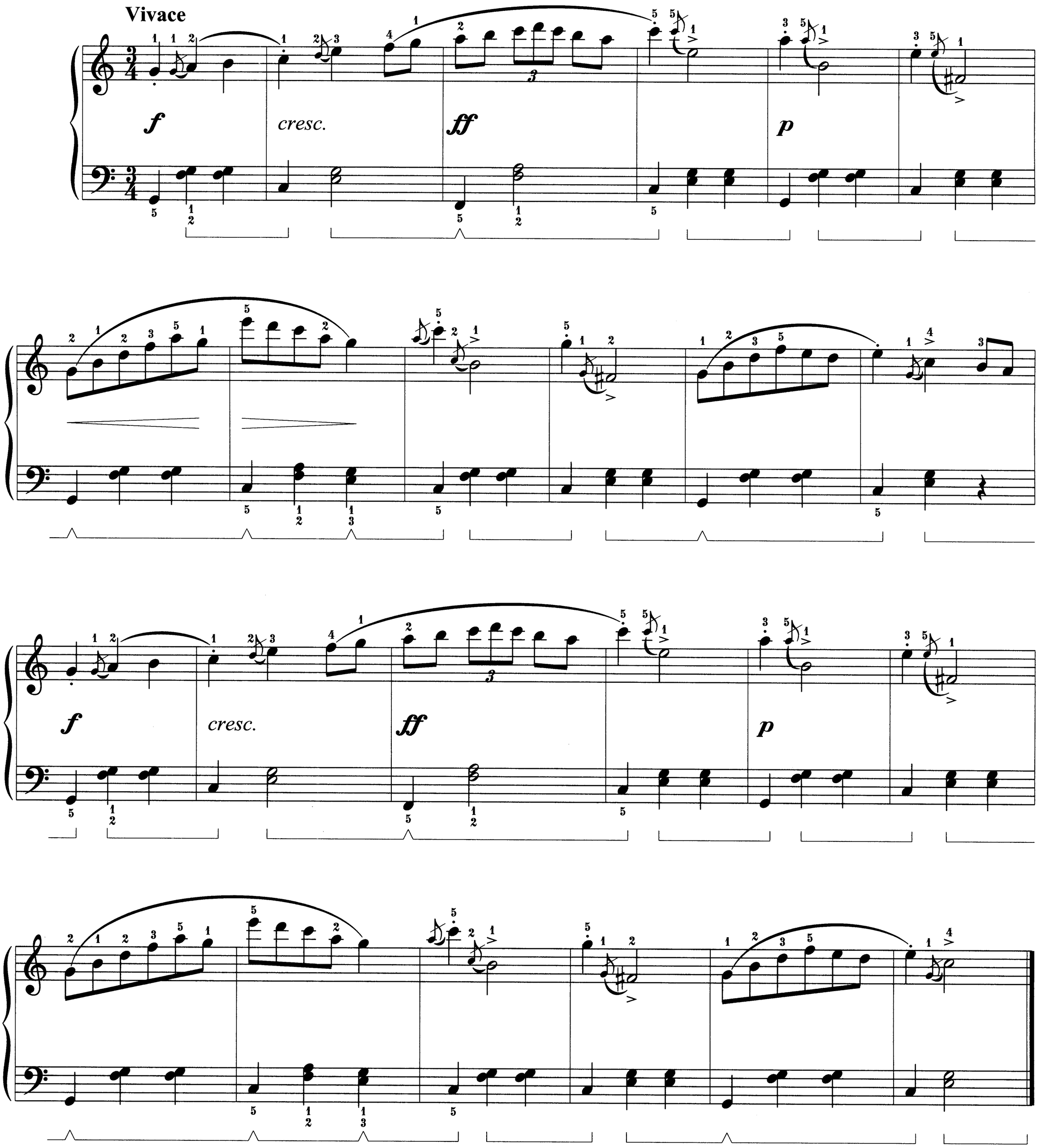
* Импровизировать – значит изменять и украшать мелодию во время исполнения.

РОЖДЕСТВО В ПАРИЖЕ

Мазурка

Для тысяч людей Рождество в Париже сопряжено с весельем, волнением и счастливыми встречами. Для Фредерика оно означало печальный день, проведенный в кровати и в лечении ужасного непрекращающегося кашля. Доктора не могли ему помочь, и он слабел с каждым днем, пока болезнь не перешла в туберкулез.

Op. 7, № 1



ШЛЯПЫ ДОЛОЙ, ГОСПОДА, ПЕРЕД ВАМИ – ГЕНИЙ

Вальс

Обычно легко написать или нарисовать то, чем будут восхищаться родственники или друзья. Написать и нарисовать то, что признают настоящие критики и художники,– гораздо труднее. Когда знаменитый композитор Шуман отозвался о вальсе Шопена словами: «Шляпы долой, господа, перед вами – гений»,– эта оценка была для Фредерика гораздо дороже, чем похвала любящей матери.

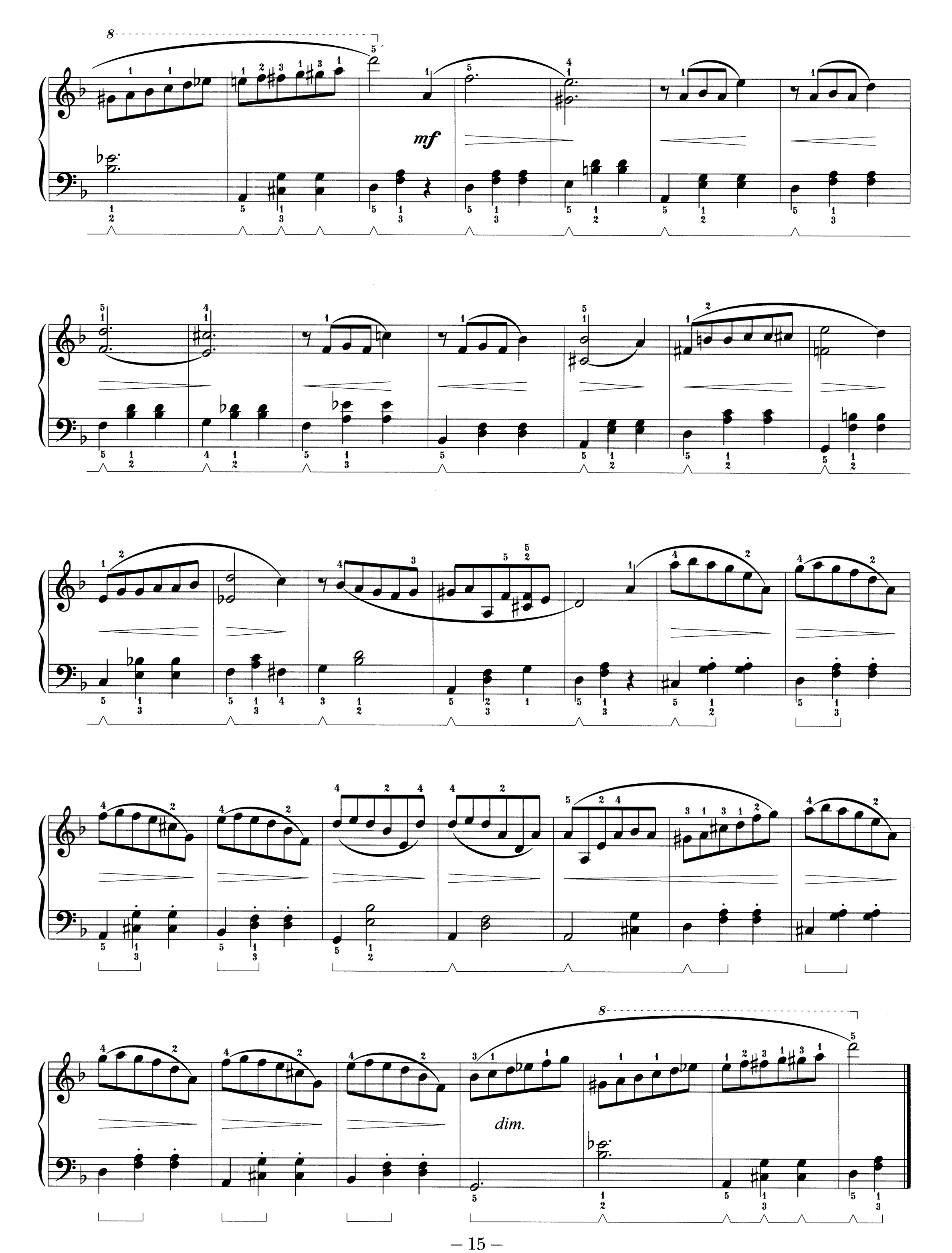
Op. 64, № 2

Tempo di valse

mf

mf

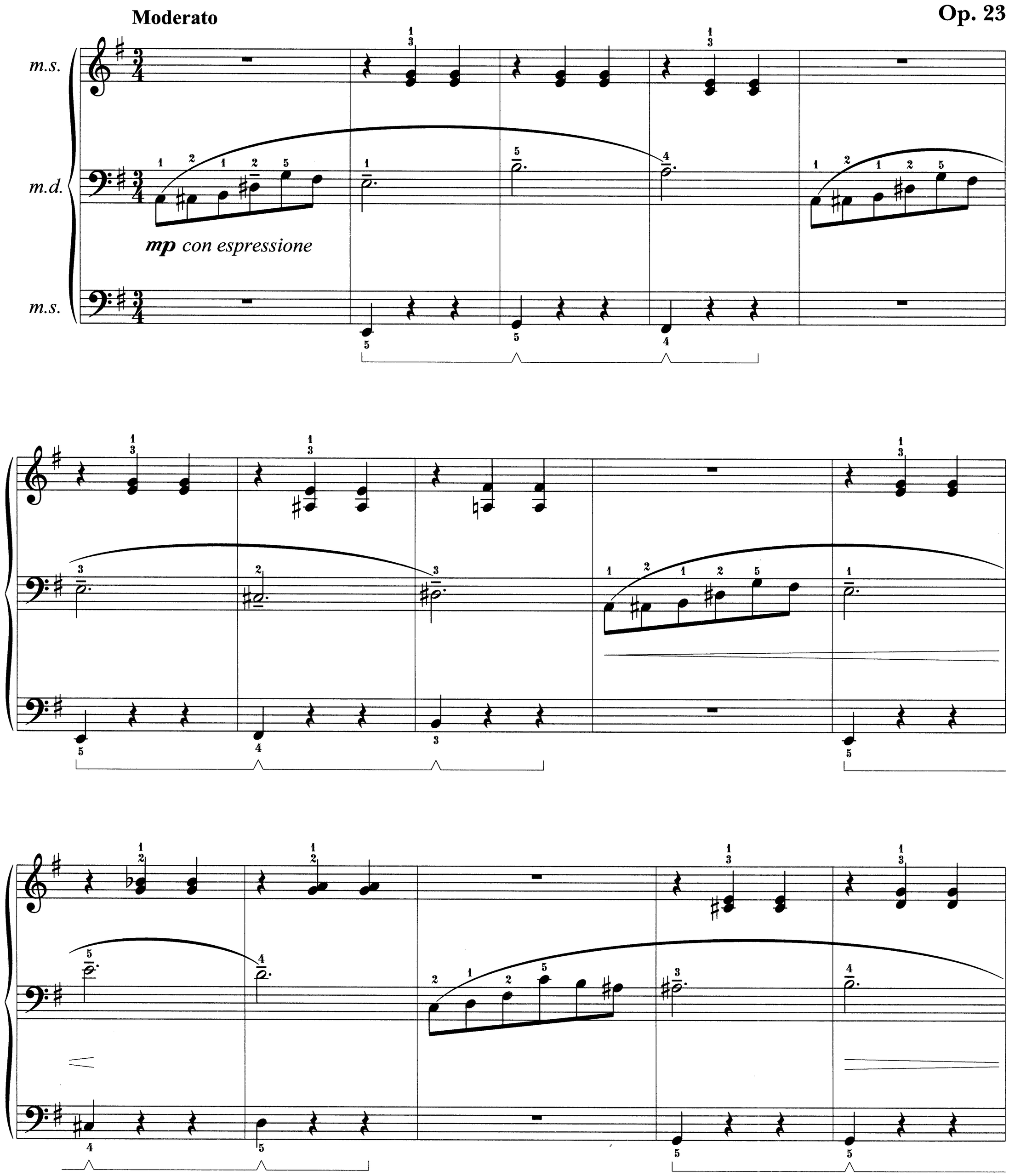
dim.


mf
dim.

ЛИТОВСКАЯ БАЛЛАДА

Слово «баллада» имеет два различных значения. Оно может обозначать историческое повествование в стихах; если же подобное повествование излагается музыкой без слов, оно тоже называется балладой. Эта музыкальная баллада рассказывает о тревогах и душевных мучениях Конрада Литовского. Конрад покидает королевский двор, чтобы бороться против него вместе с угнетенным его собственной семьей народом. Шопен был первым композитором, создавшим музыкальные картины в форме баллады.

Op. 23



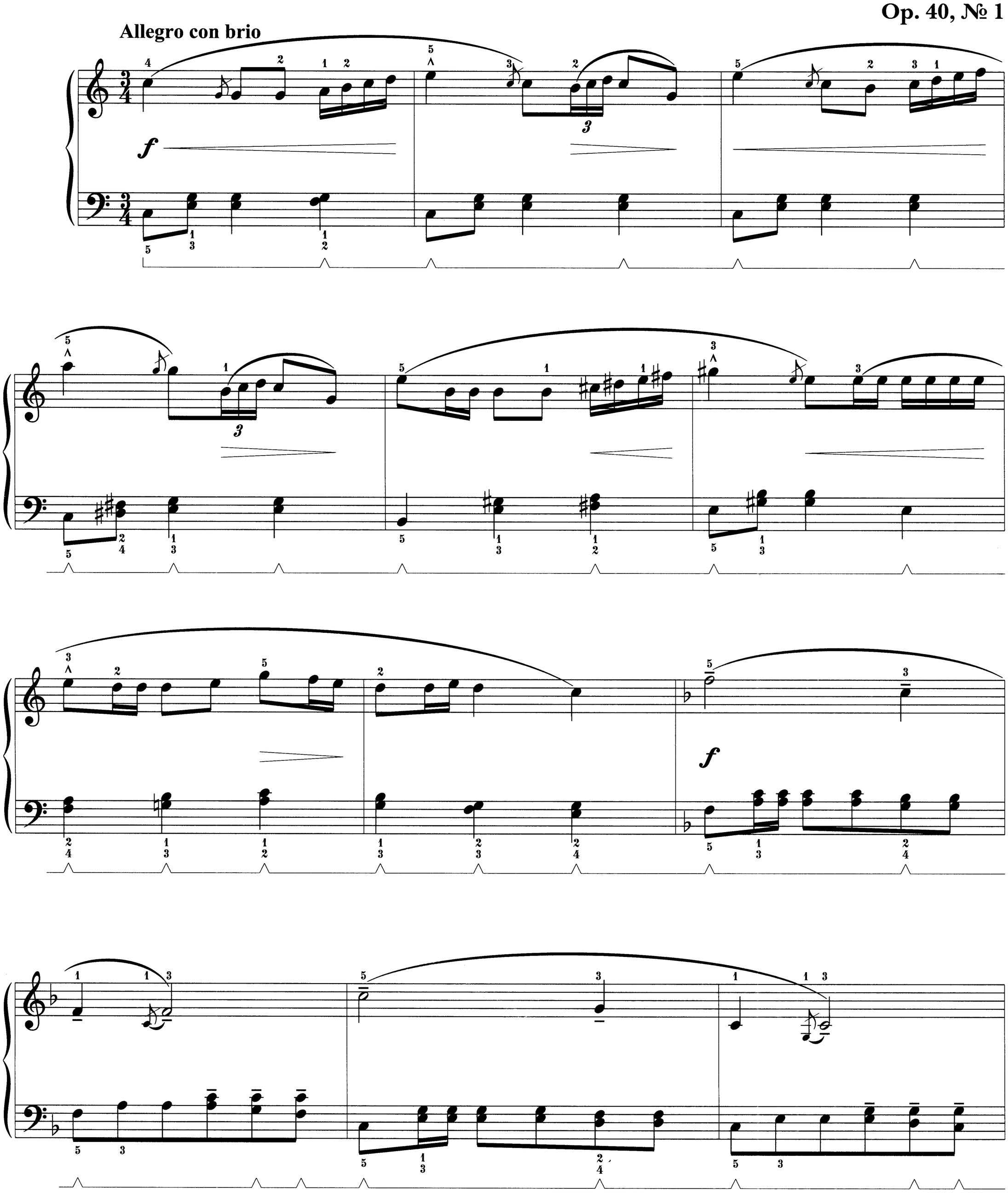
ГАСТРОЛИ В АНГЛИИ

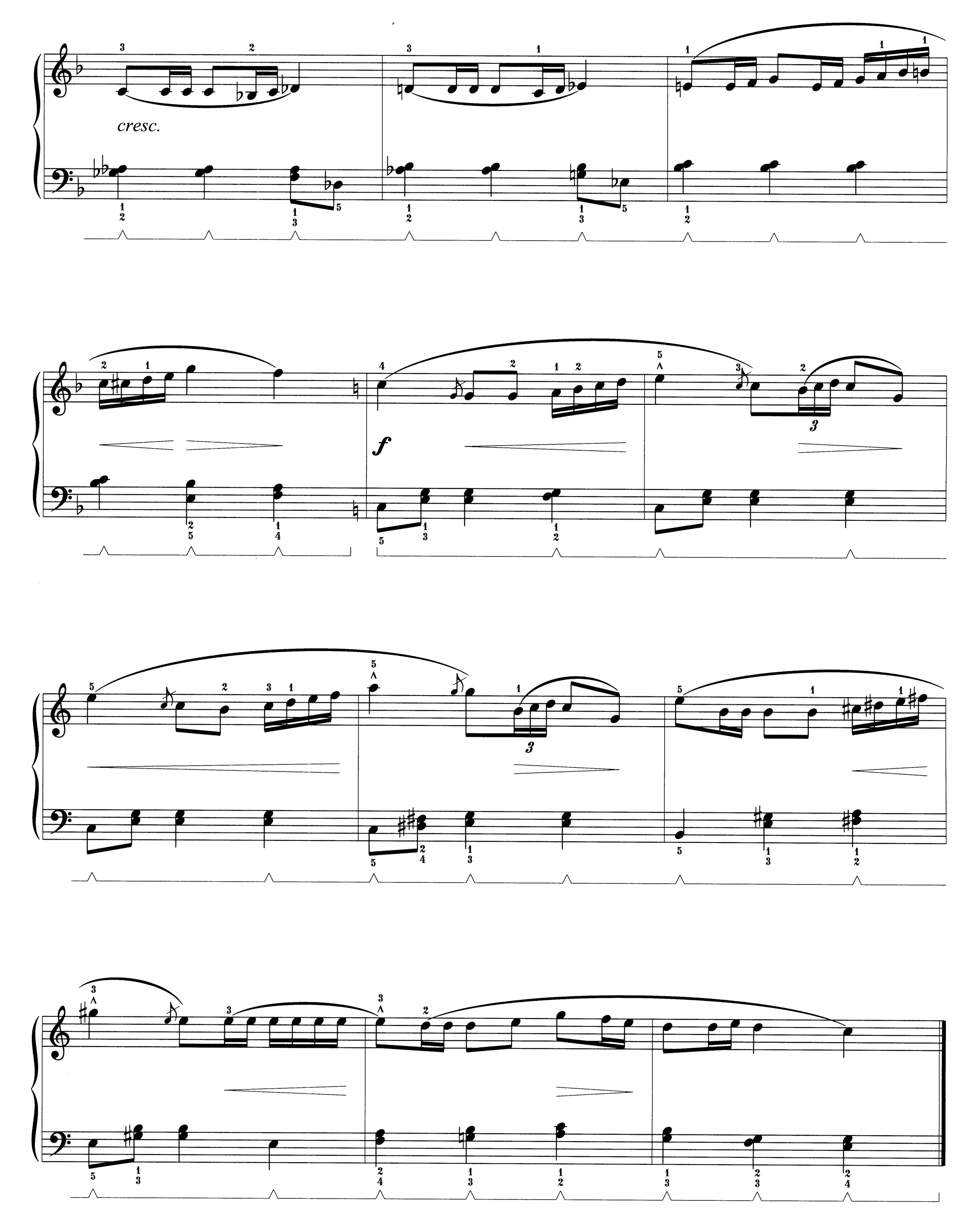
Военный полонез

Шопен стал взрослым человеком, и его музыкальная слава распространилась за пределы Польши, Германии и Франции. Англия также часто приглашала его на концерты и вечера, где общество наслаждалось его изящными манерами. Шопен редко играл в больших концертных залах; его легкие прикосновения к фортепиано лучше звучали в маленьких помещениях.

Ор. 40, № 1

Allegro con brio



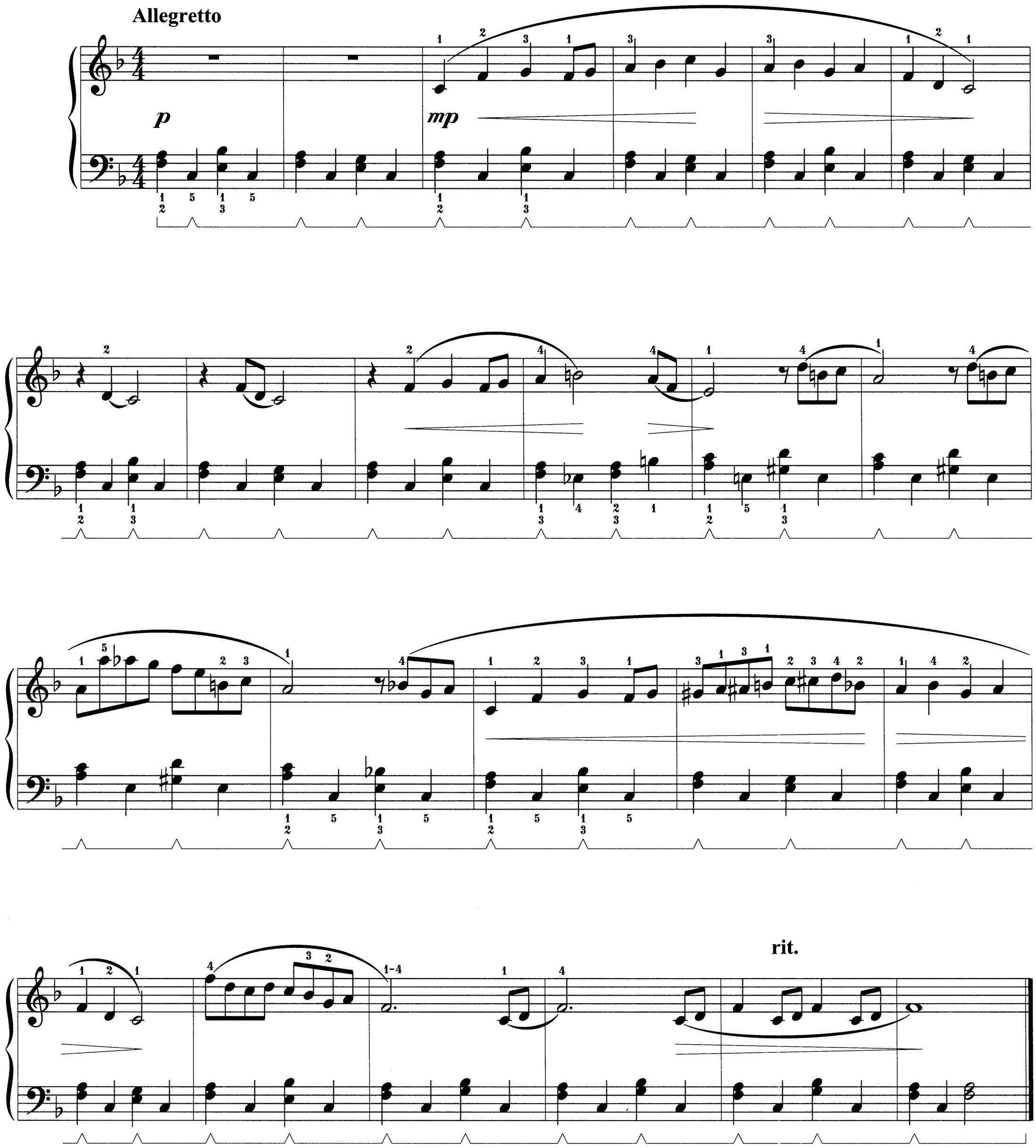

cresc.
f

В СТУДИИ ШОПЕНА

Экспромт

Шопен не выносил холодную мансарду, в которой находилась его студия в Париже. Зато он любил избранное общество благородных дам и учтивых джентльменов. Шопен лично выбрал жемчужно-серые обои для стен и нежную бархатную драпировку на окна. В его студию ежедневно приходили на уроки ученики, в основном состоятельные дамы, а благовоспитанное общество собиралось поболтать и выпить чаю.

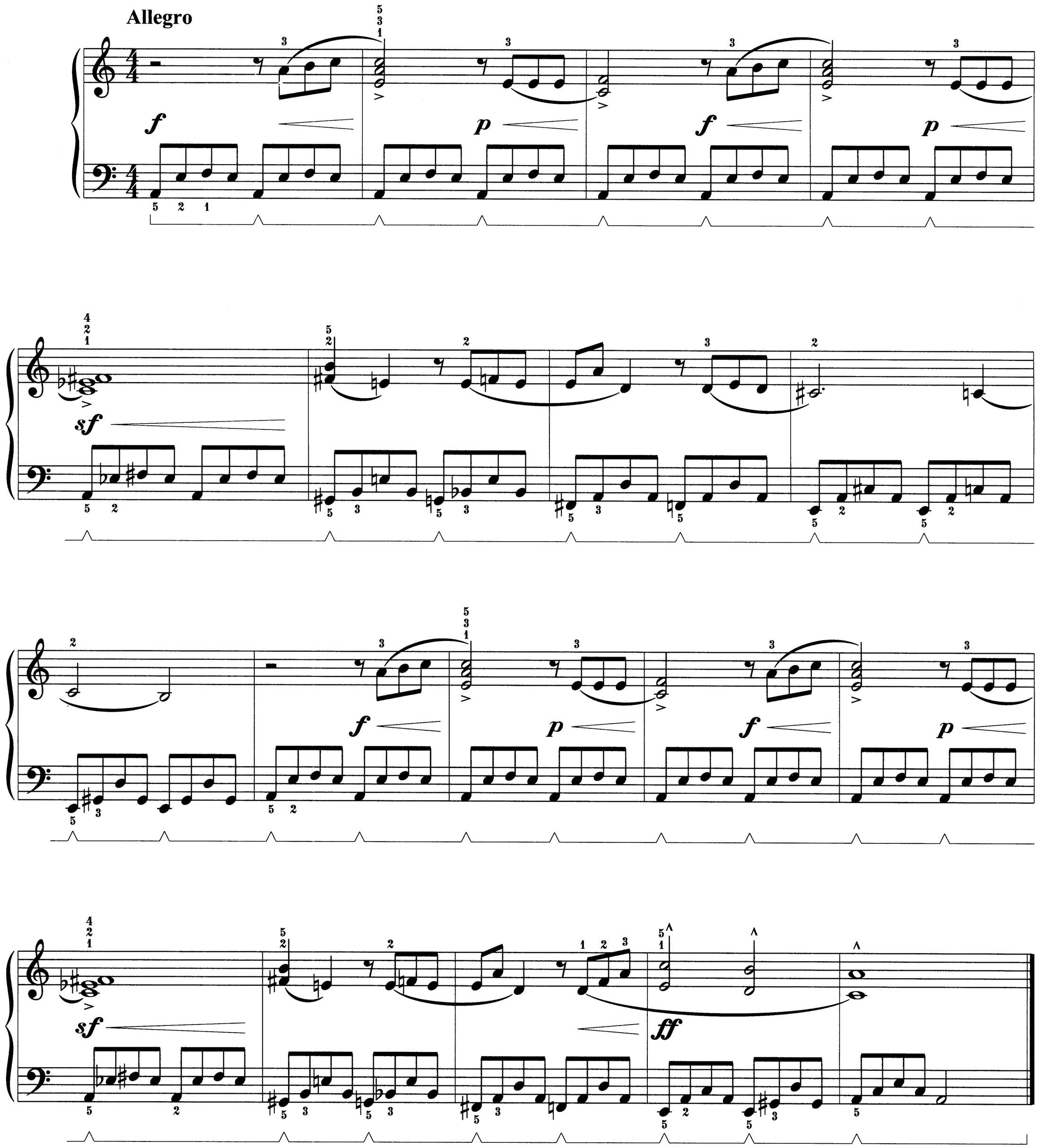
Op. 36



РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭТЮД

Огорченный и обеспокоенный судьбой родных в Польше, Фредерик излил свое горе в Революционном этюде, когда услышал о том, что вражеская армия захватила польский город, где жили его родители и сестры.

Op. 10, № 12



ОСТРОВ МАЙОРКА

Прелюдия капель дождя

Шопен мечтал о чудесном отдыхе на острове Майорка. Он мечтал о солнце, которое излечило бы его от кашля, и о спокойных днях для сочинения музыки. Но этому не суждено было сбыться: снятый дом был холодным, пища – скудной, фортепиано было безнадежно расстроено, а дождь шел, шел и шел. Шопен написал четыре прелюдии. В данной прелюдии изображен монотонный стук капель дождя.

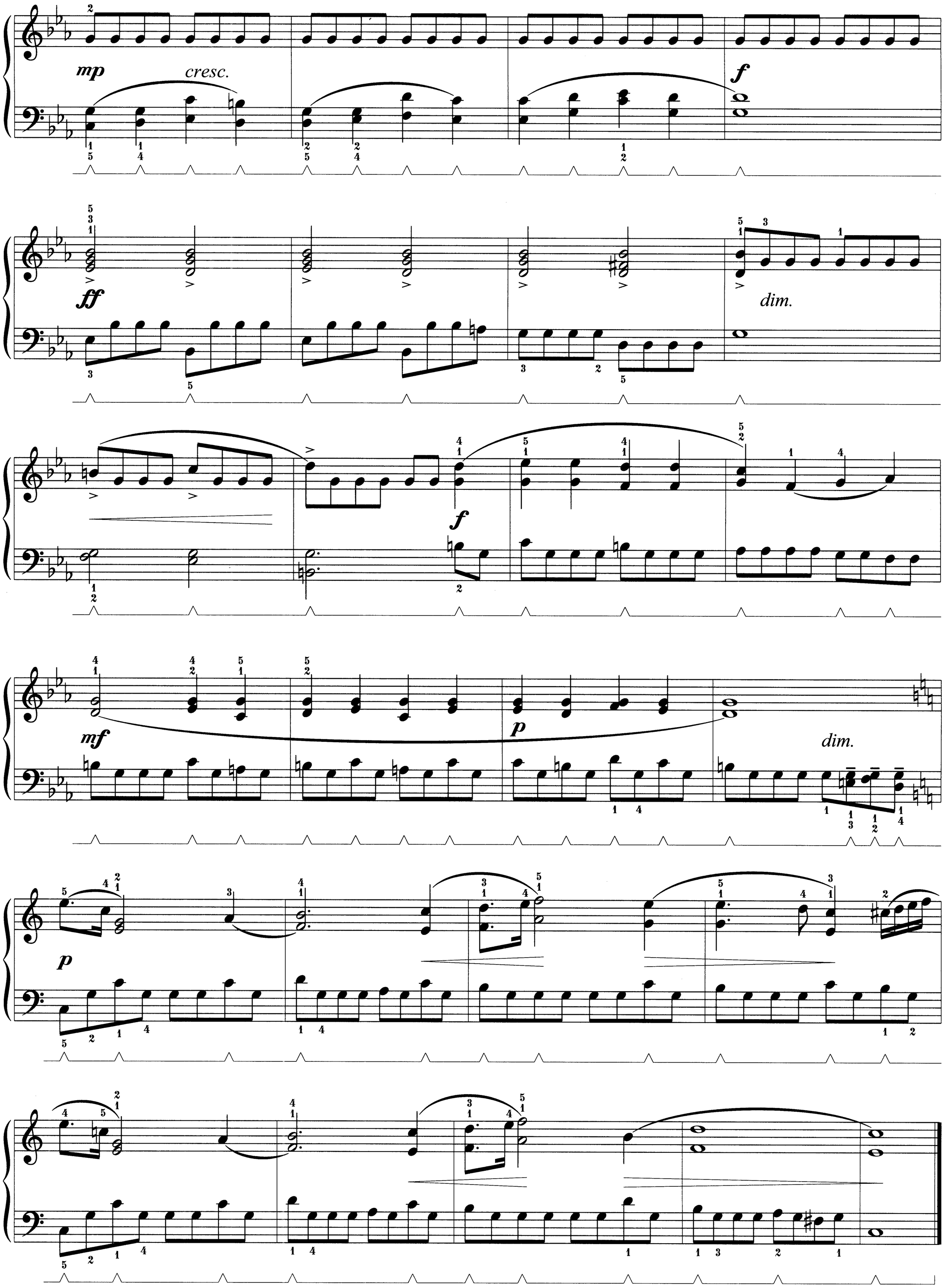
Op. 28, № 15

Sostenuto

p

p

p *cresc.* *mf*

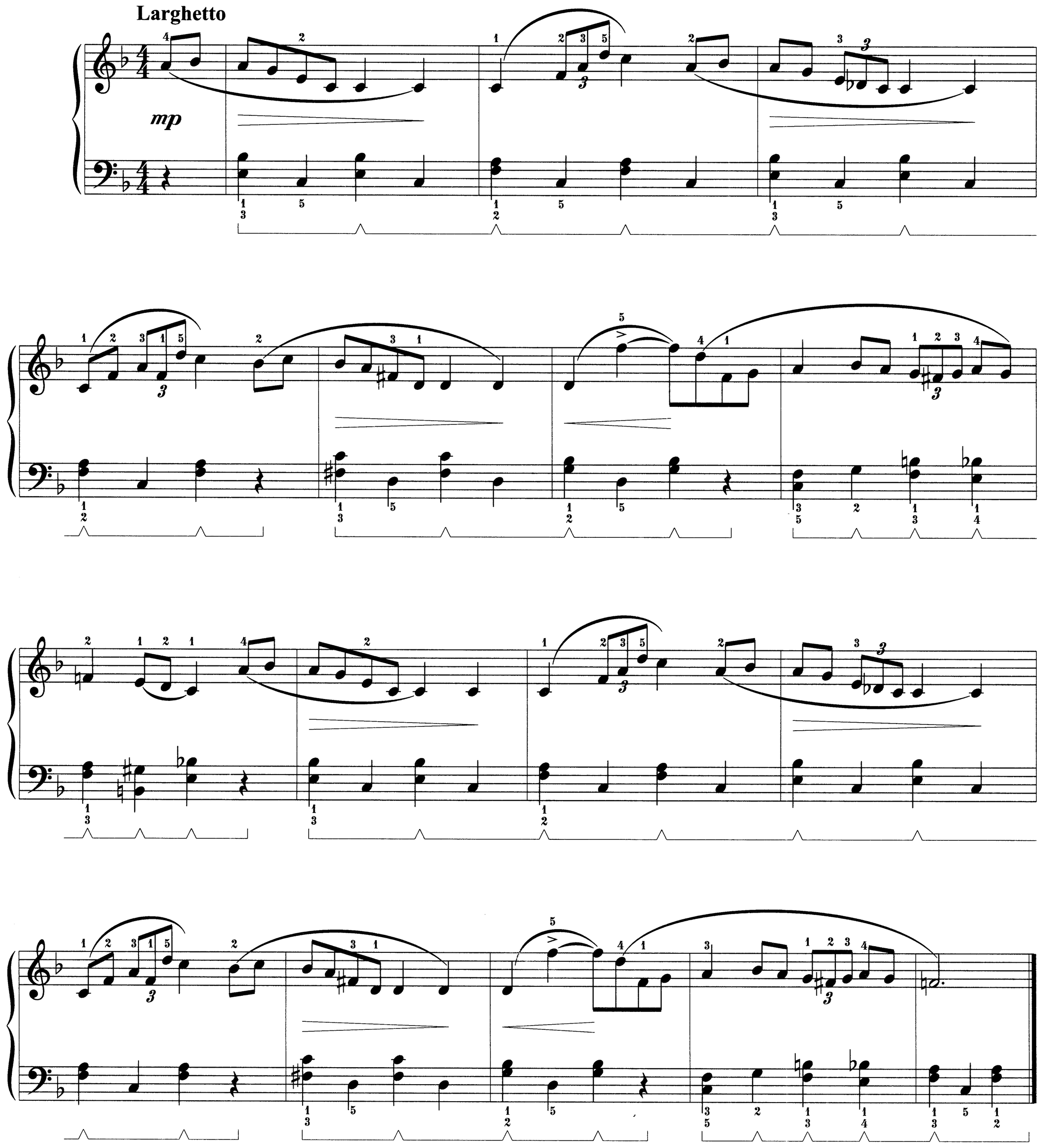

mp
cresc.
f
ff
dim.
f
mf
p
dim.
p

ЛЕТО В НОАНЕ

Ноктюрн

Неудавшийся отдых на Майорке был забыт в гостеприимном Ноане, куда Шопена пригласила французская писательница-новеллист Жорж Санд (псевдоним мадам Дудеван). И хотя Шопен любил контрасты и разнообразие Парижа, в тихом Ноане, расположенном в сельской местности, он написал наибольшее число произведений.

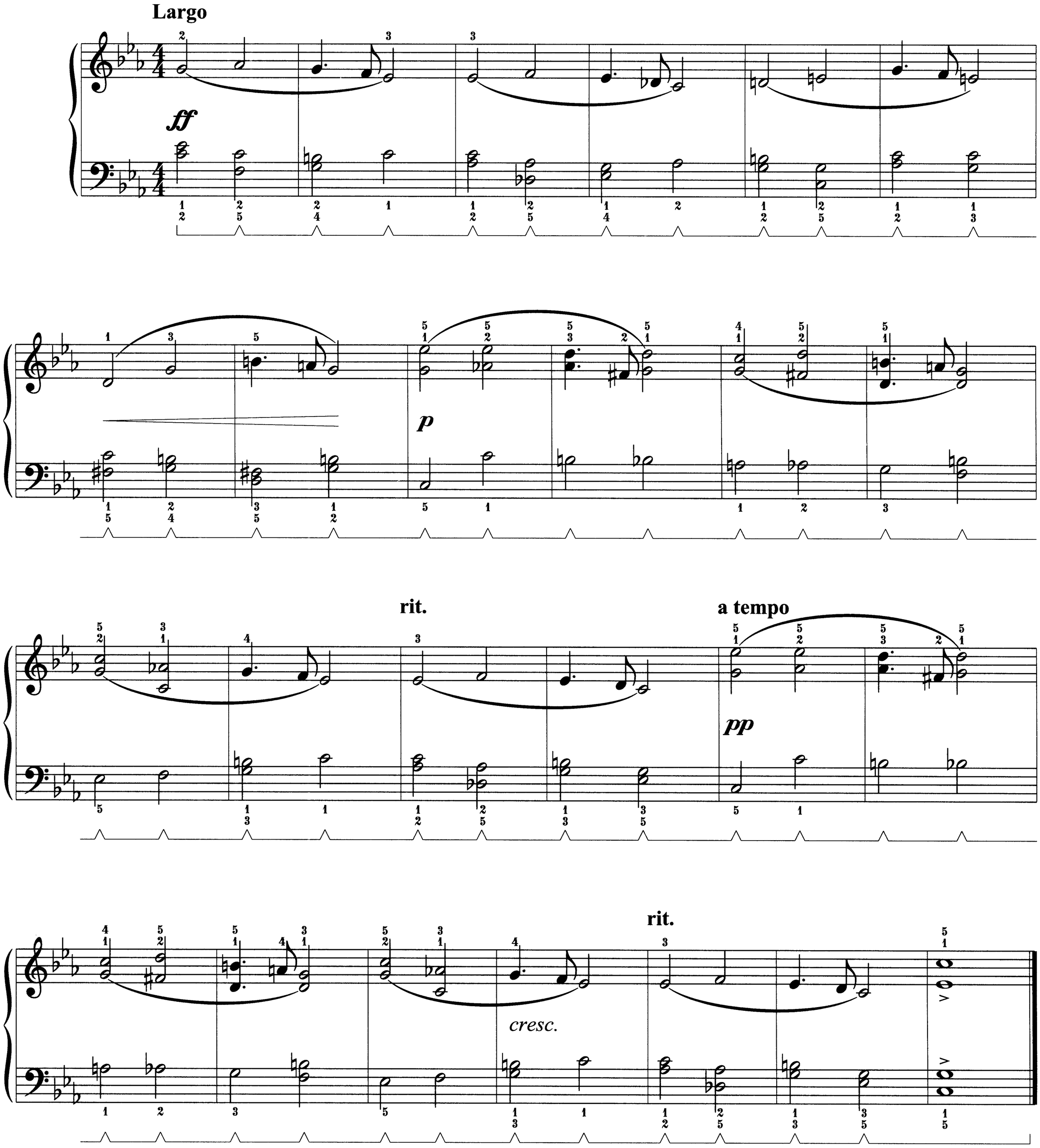
Op. 15, № 2



ВАРШАВСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ

Немало причин существовало для того, чтобы Шопен написал эту горестную прелюдию. Жорж Санд, женщина, которую он любил, оставила его, отец умер, а у самого композитора не было сил, чтобы вернуться в Польшу. Это произведение, полное сердечной и душевной боли, стало воплощением его тоски по дому и близким.

Op. 28, № 20

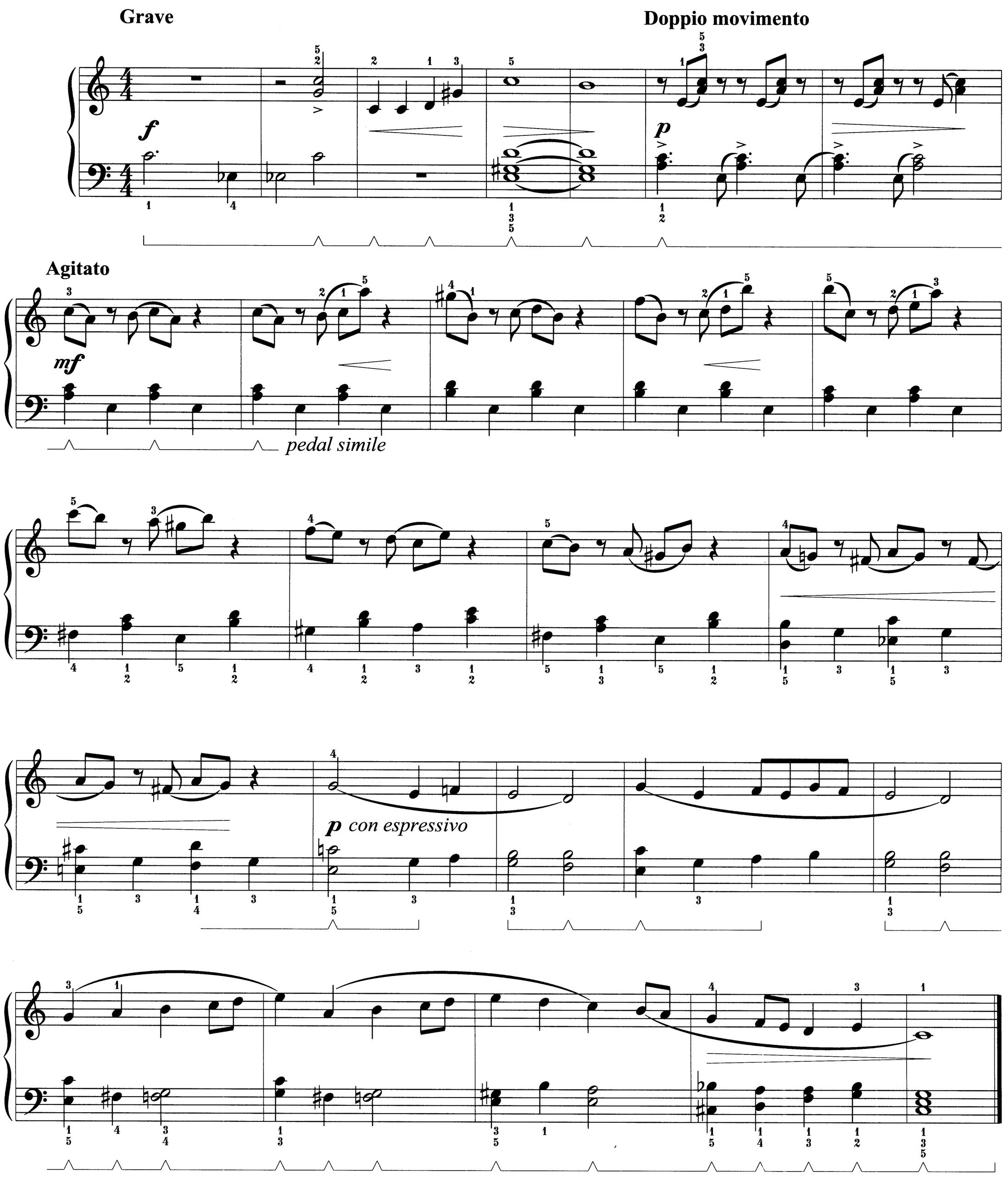


ТРАГИЧЕСКАЯ СОНАТА

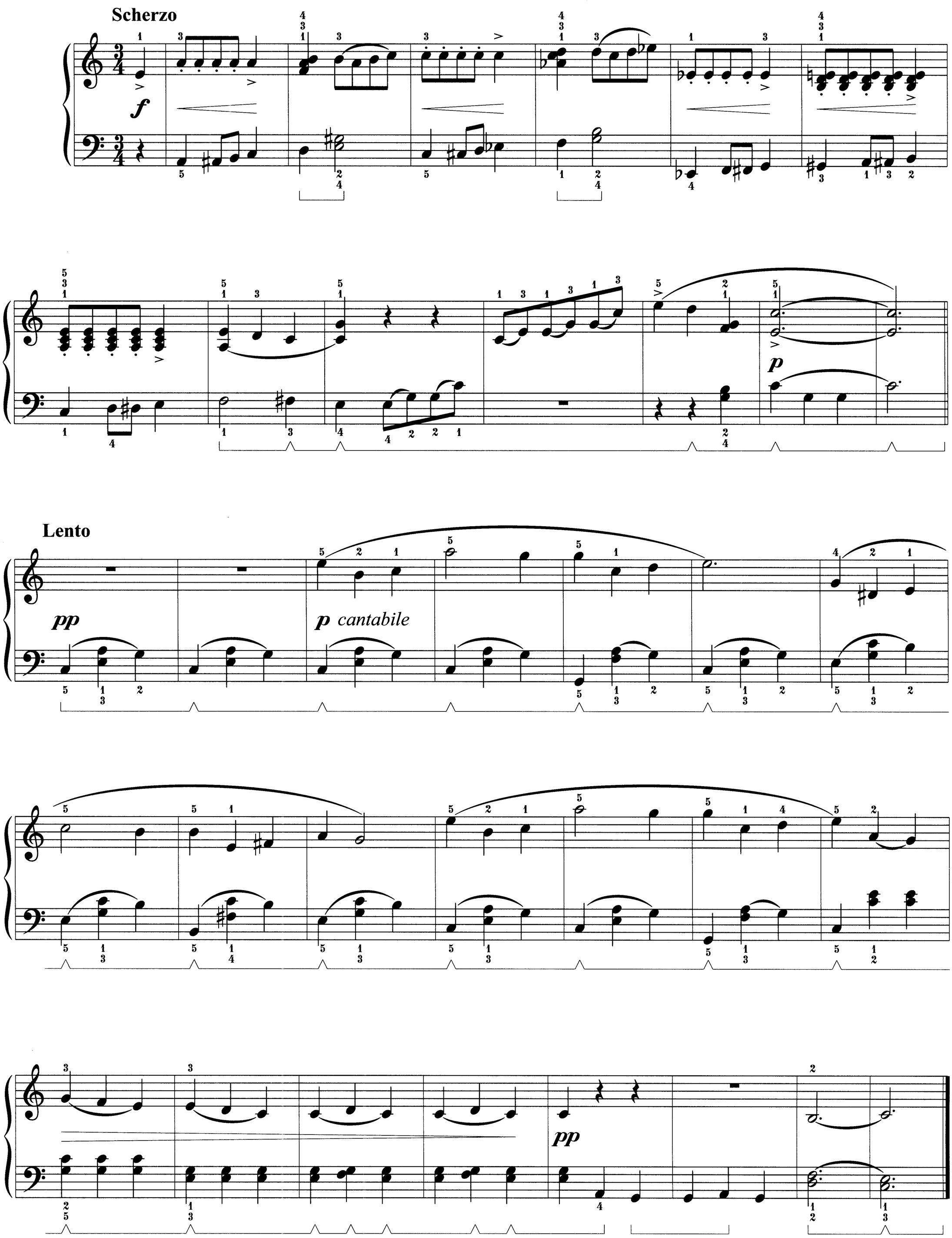
Термин «соната» обозначает музыкальное произведение для солирующего инструмента, состоящее из трех или четырех самостоятельных частей. Части объединены общей темой или настроением. В «Трагической сонате» поразительно передана атмосфера страха и опасности.

Op. 35

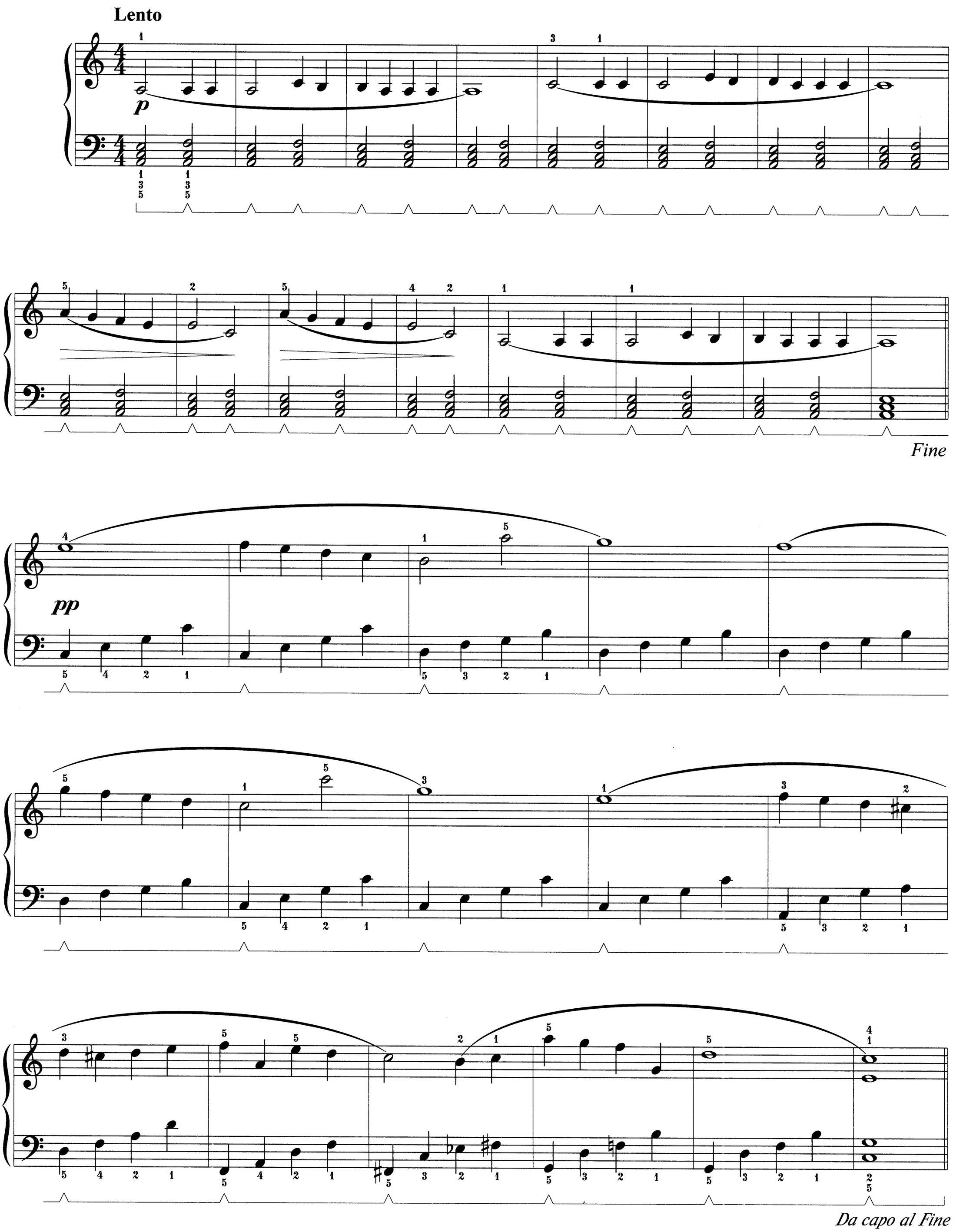
I. Страх смерти



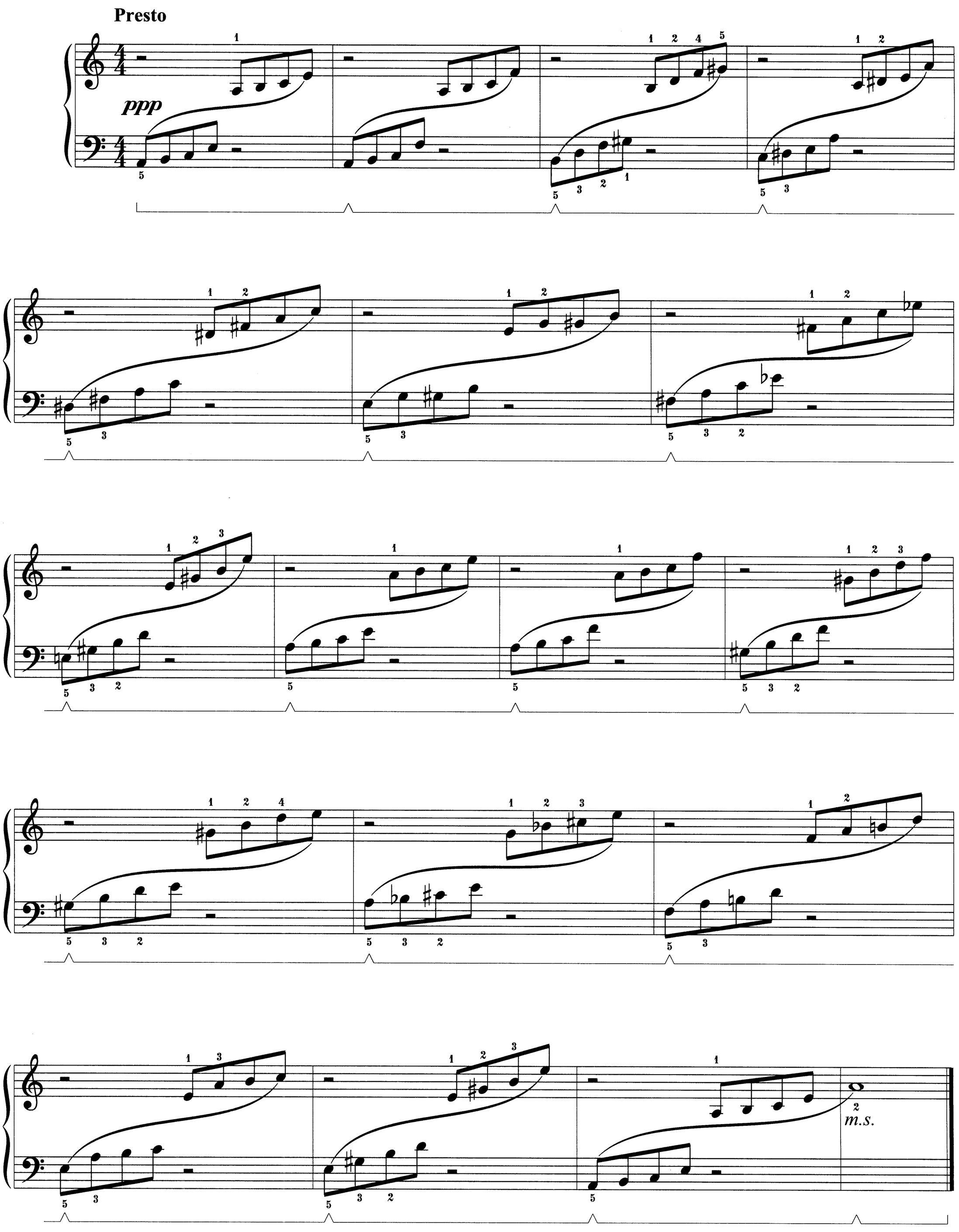
II. Триумф смерти



III. Похоронный марш



IV. Ветер над могилами



МАРШ-ШЕСТВИЕ КОРОЛЯ

Полонез

Шопен известен не только как уникальный мелодист, но и как создатель крупных значительных произведений. Этот марш, например, вполне соответствует величию монарха: он мог слушать его на параде или при входе во дворец. Можно даже услышать звуки трубы в правой руке и литавр — в левой; всё — с акцентом на первую долю.

Op. 53

Maestoso

f

cresc.

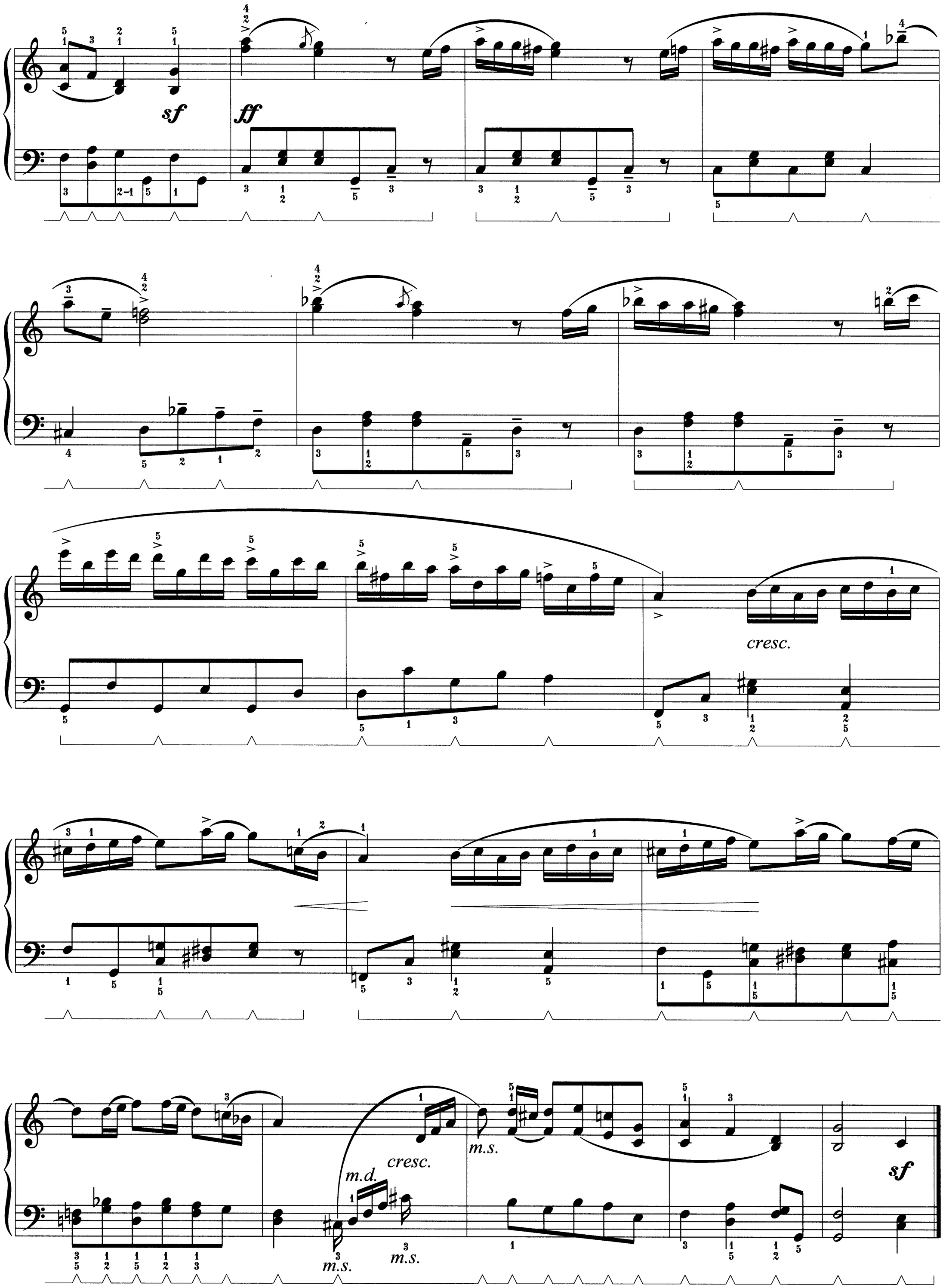
m.d.

cresc.

m.s.

m.s.

m.s.


sf
ff
cresc.
m.d.
m.s.
cresc.
m.s.
m.s.
sf

ЭТЮД НА ЧЕРНЫХ КЛАВИШАХ

Шопен прибыл в Париж в 1831 году. Благодаря природной утонченности в поведении и одежде его часто приглашали для обучения аристократов и выступлений на вечерах в знатных домах Парижа. Для этих случаев новые этюды, ноктюрны и вальсы рождались буквально один за другим.

Vivace **Op. 10, № 5**

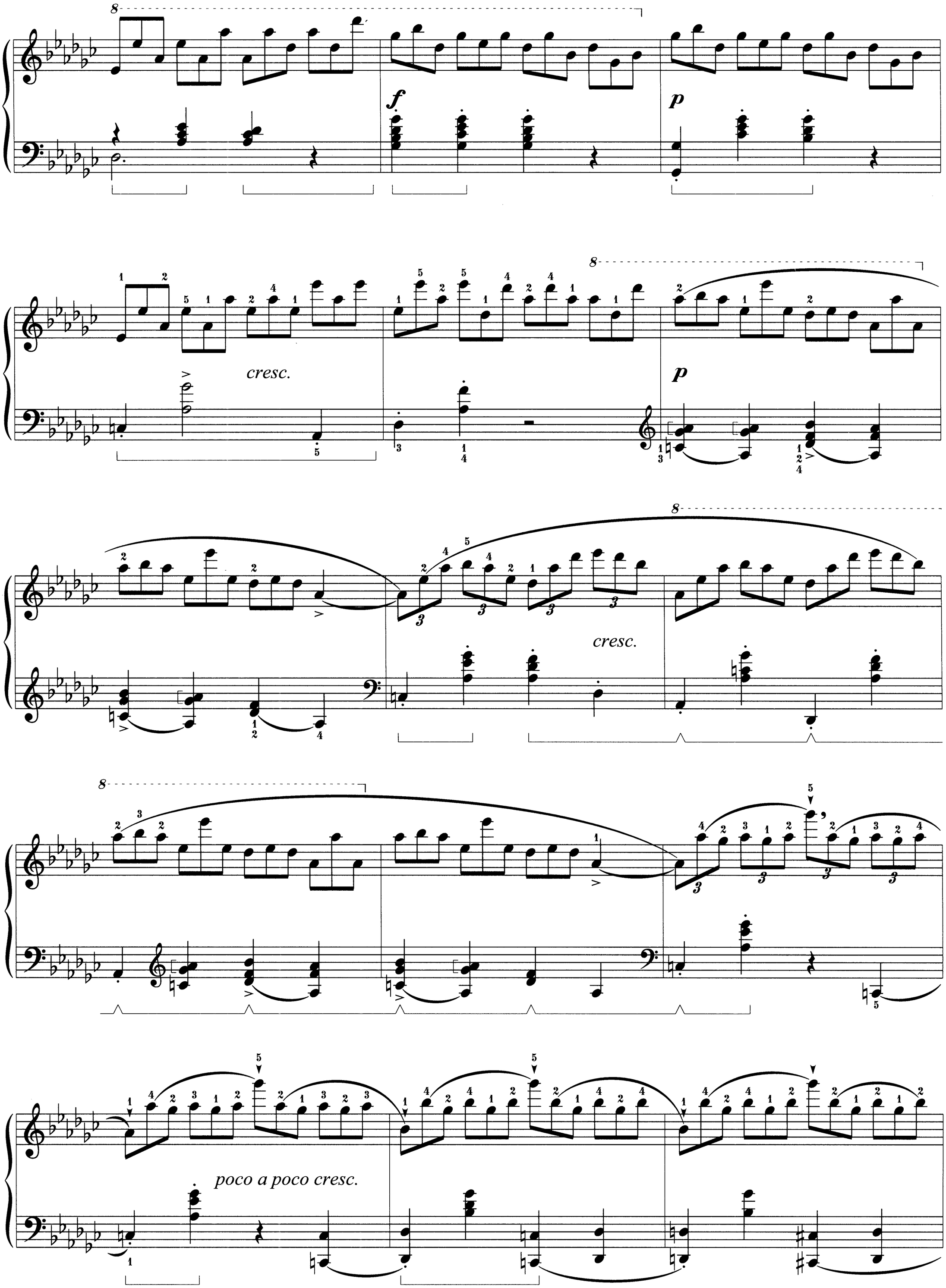
f brillante *p*

legato simile *f*

poco rall. *pp*

a tempo *f* *p* *cresc.*

* Шопен написал этот этюд в размере $^{2}/_{4}$.


8
f
p
cresc.
p
cresc.
poco a poco cresc.

8

cresc.

8

cresc.

sempre legatissimo

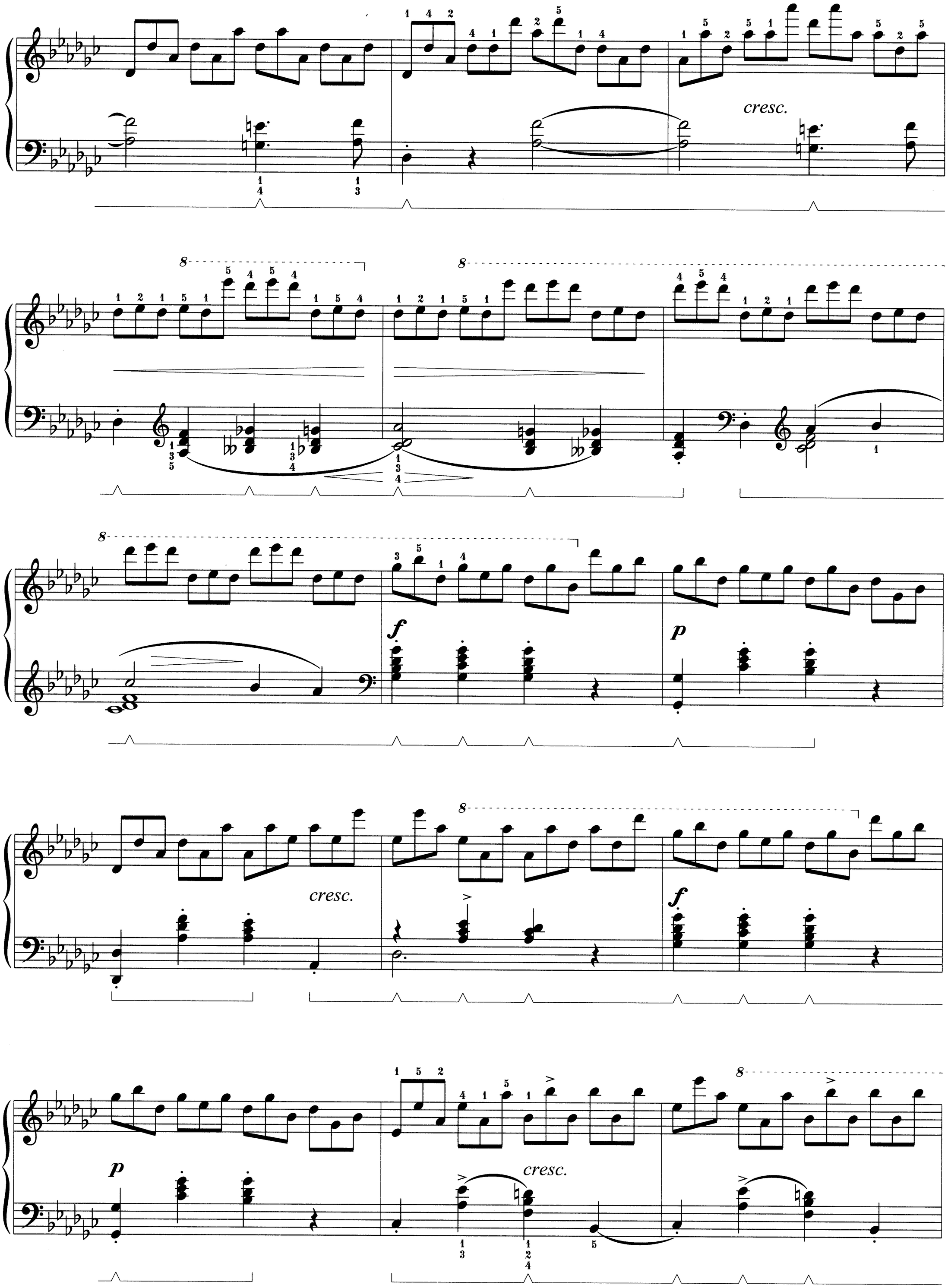
f

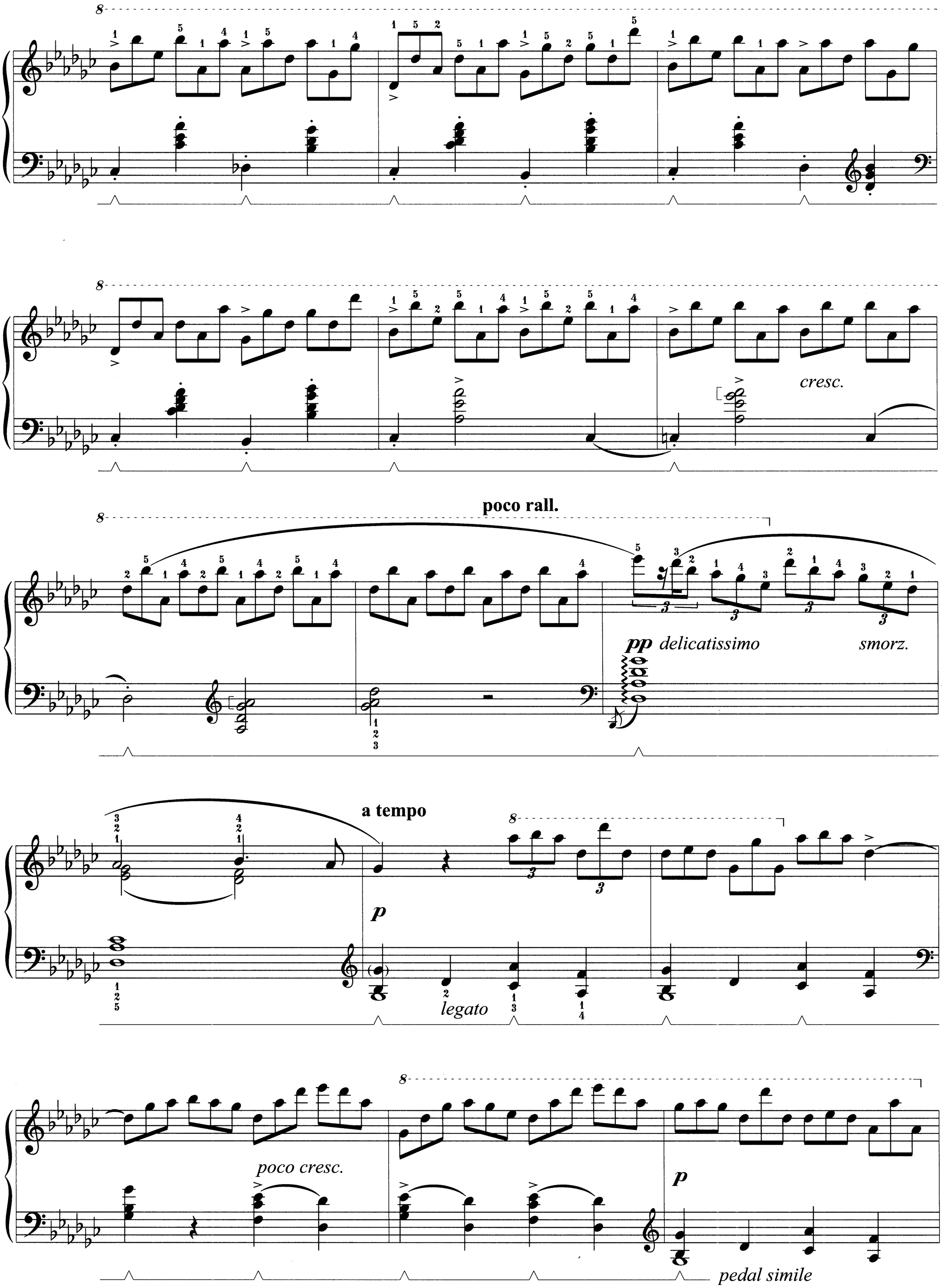
dim.

dim.

p

poco marcato


cresc.
f
p
cresc.
f
p
cresc.


cresc.
poco rall.
pp delicatissimo
smorz.
a tempo
p
legato
poco cresc.
p
pedal simile

poco cresc.

f

ff

cresc.

ff

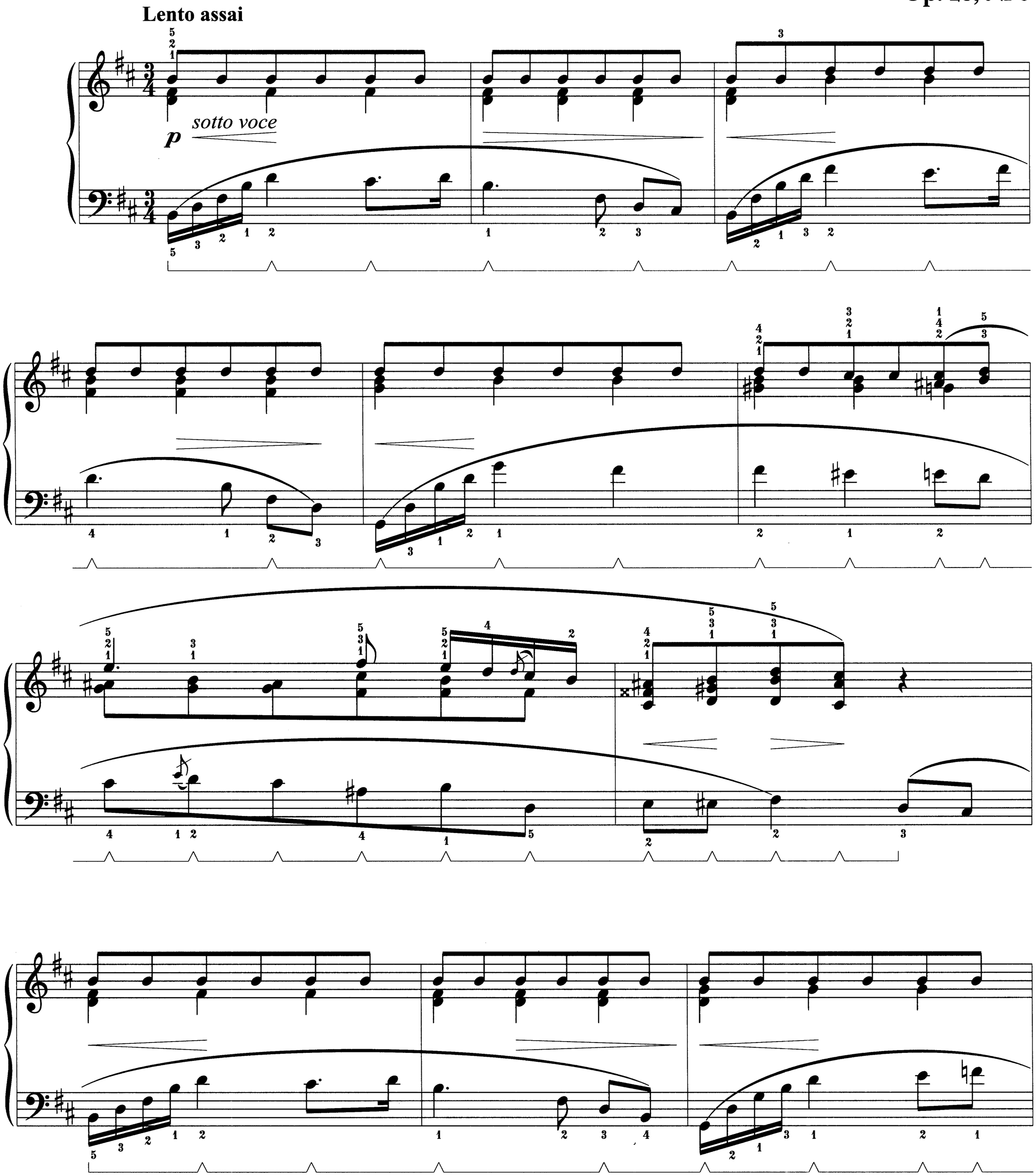
ПРЕЛЮДИЯ КОЛОКОЛЬЧИКОВ

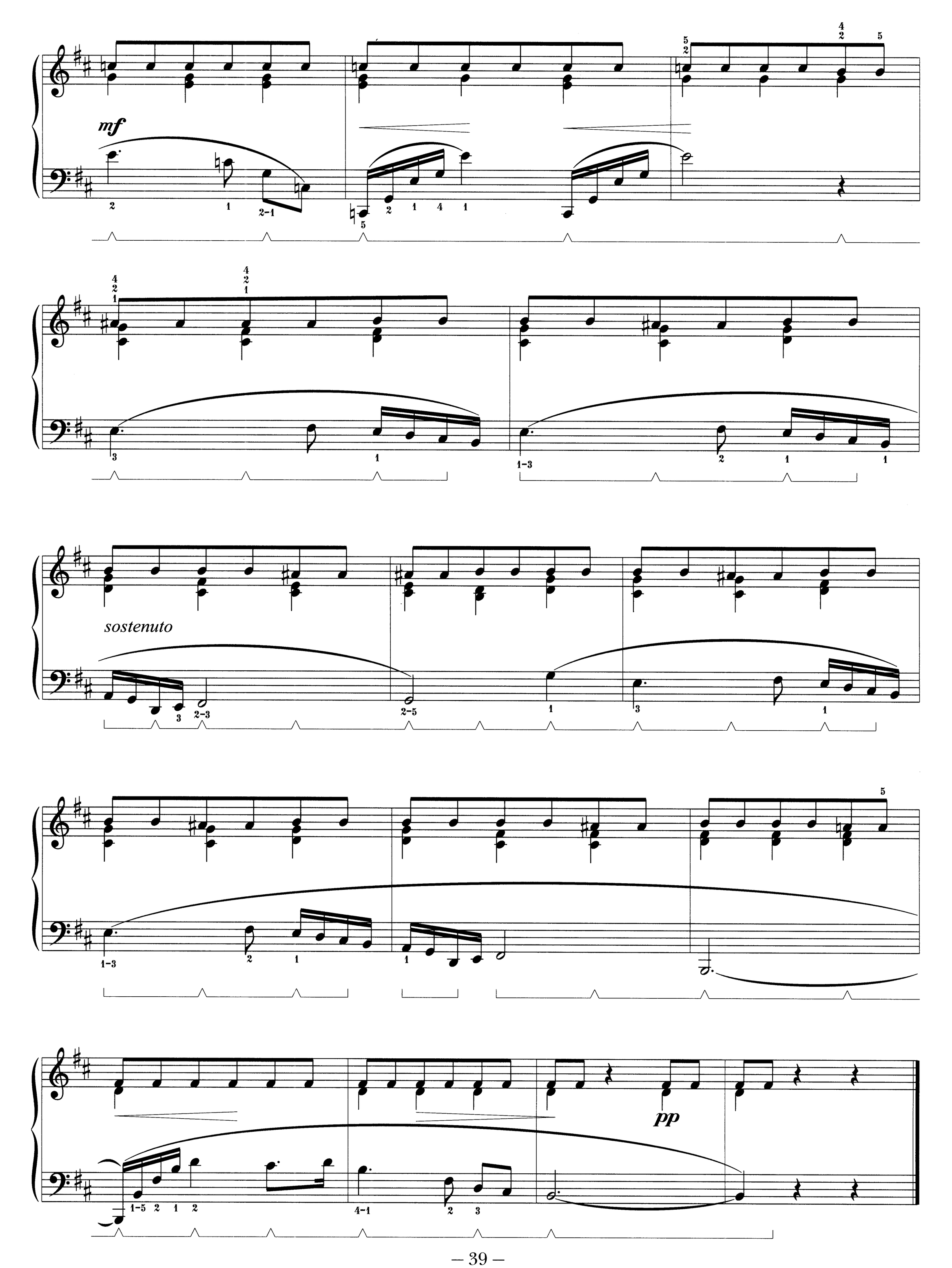
Прелюдия си минор

Шопен провел два месяца на острове Майорка, прибыв туда в ноябре 1838 года. Несмотря на то что ему пришлось мириться с проливными дождями, сыростью в доме без вентиляции и обострением туберкулеза, Шопен закончил цикл Прелюдий опуса 28. Название «прелюдия» с конца XVIII века использовалось для небольших самостоятельных фортепианных произведений. С появлением циклов прелюдий пьесы стали располагать в порядке тональностей, соответствующих квинтовому кругу.

Op. 28, № 6

Lento assai




mf
sostenuto
pp

НОКТЮРН № 5

Шопен был большим поклонником Джона Фильда, обучавшего учеников на собственных ноктюрнах, очень вдохновлявших и Шопена. Свою известность Фильд снискал именно ноктюрнами, ставшими новым явлением в фортепианной музыке эпохи романтизма начала XIX века.

Джон Фильд

Andante cantabile

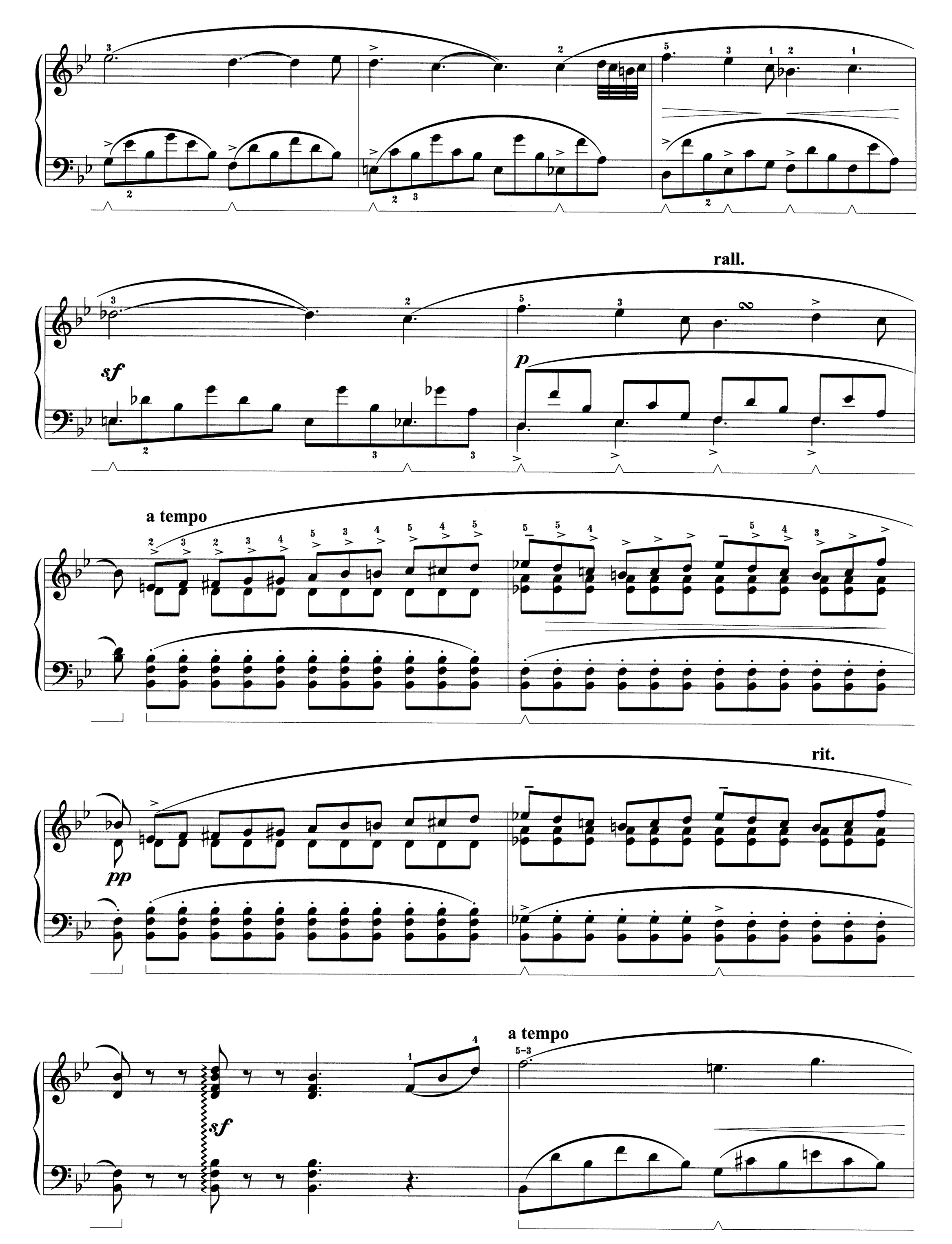
p

cresc.

dim.

pp

p


rall.
sf
p
a tempo
pp
rit.
sf
a tempo

pedal simile

cresc.

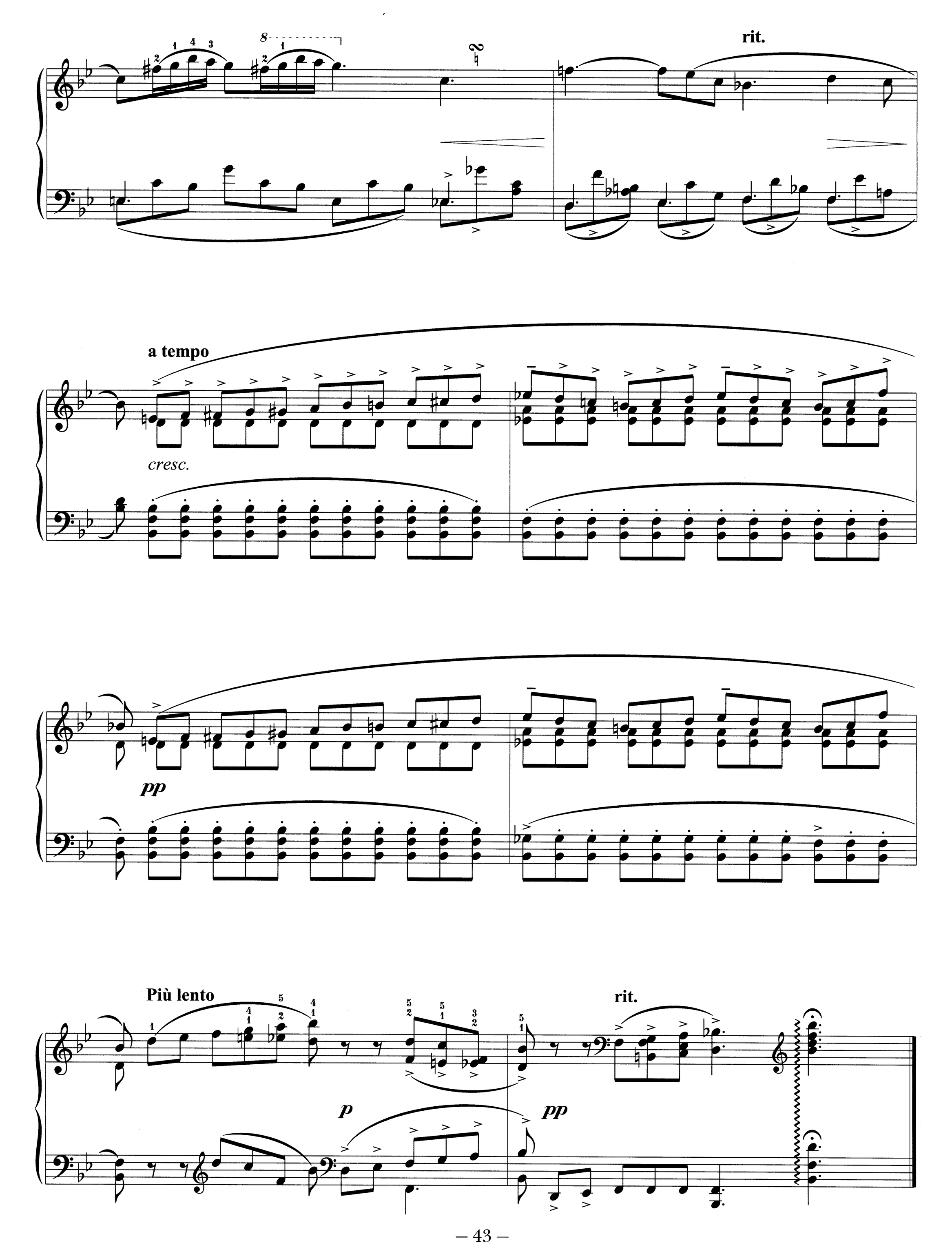
dim.

pp

dim. e rit.

sf

cresc.


rit.
a tempo
cresc.
pp
Più lento
p
pp
rit.

ЗАБЫТЫЙ НОКТЮРН

Ноктюрн до-диез минор

Начало XIX века ознаменовалось появлением ноктюрна для фортепиано соло. Пьеса “Lento con gran espressione” изначально не мыслилась как ноктюрн. Подзаголовок «ноктюрн» этому произведению дала Людовика, сестра Шопена. Ноктюрн до-диез минор, опубликованный после смерти автора, представляет собой оригинал. Редактором добавлена аппликатура и обозначена педаль.

Opus posth. (1830)

Lento con gran espressione

pp

legato simile

rit. **a tempo**

mp *cresc.* *con forza*

* В других источниках:

con forza

ff

Più mosso

ppp

p

f

pp

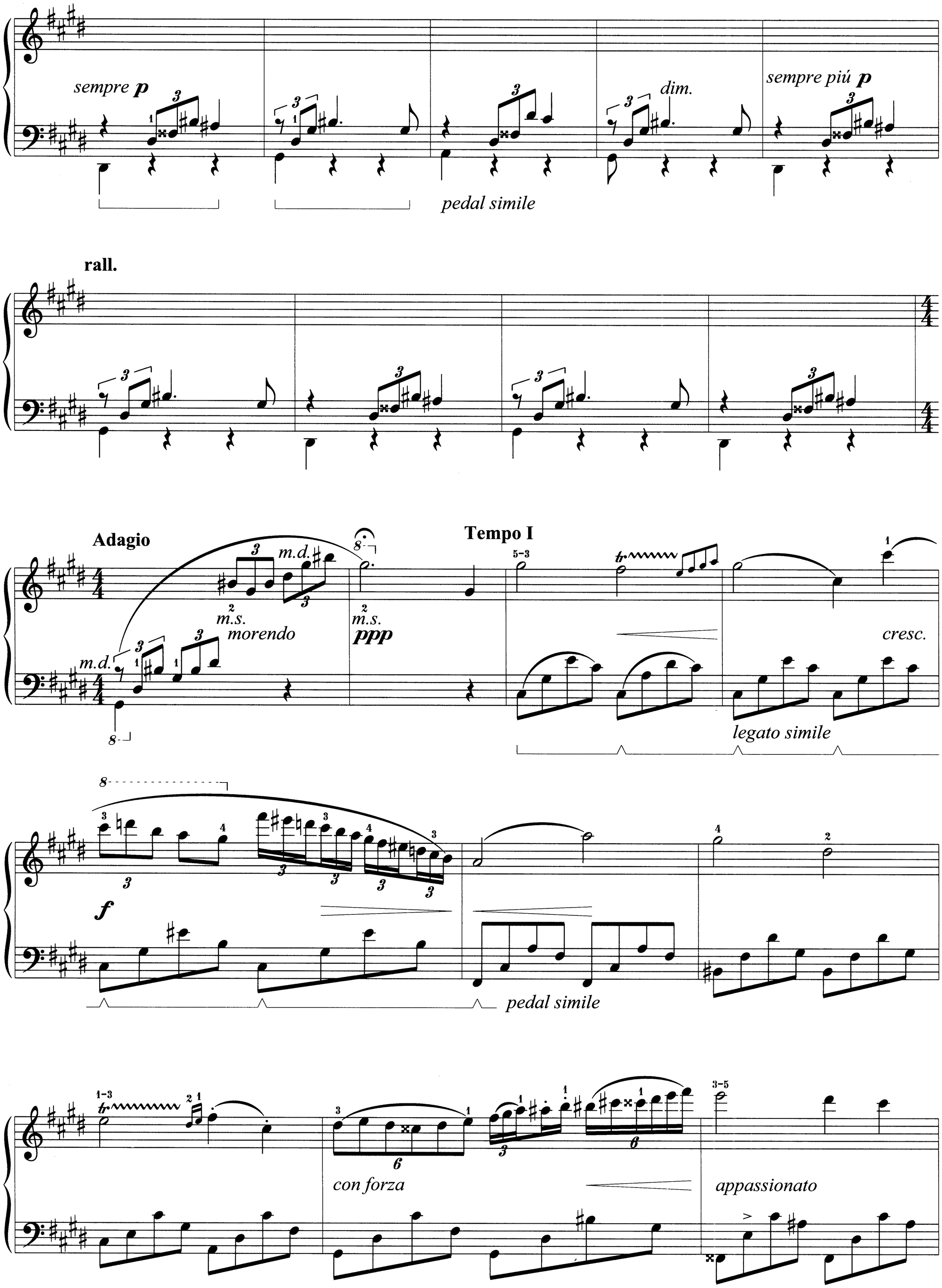
rit.

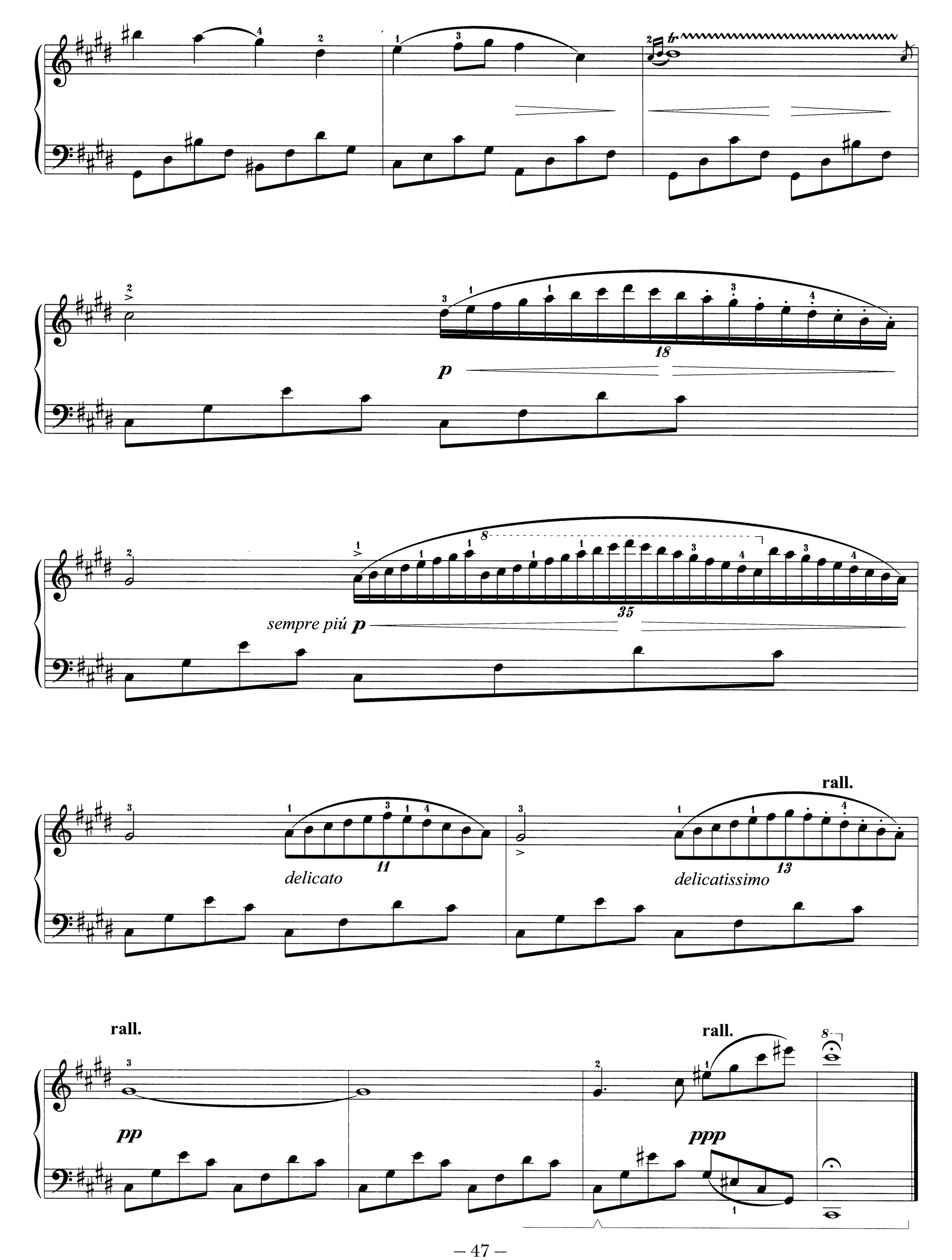
a tempo

cresc.

Tempo di mazurka

p


sempre p
dim.
sempre piú p
pedal simile
rall.
Adagio
m.d.
m.s.
morendo
ppp
Tempo I
cresc.
legato simile
f
pedal simile
con forza
appassionato

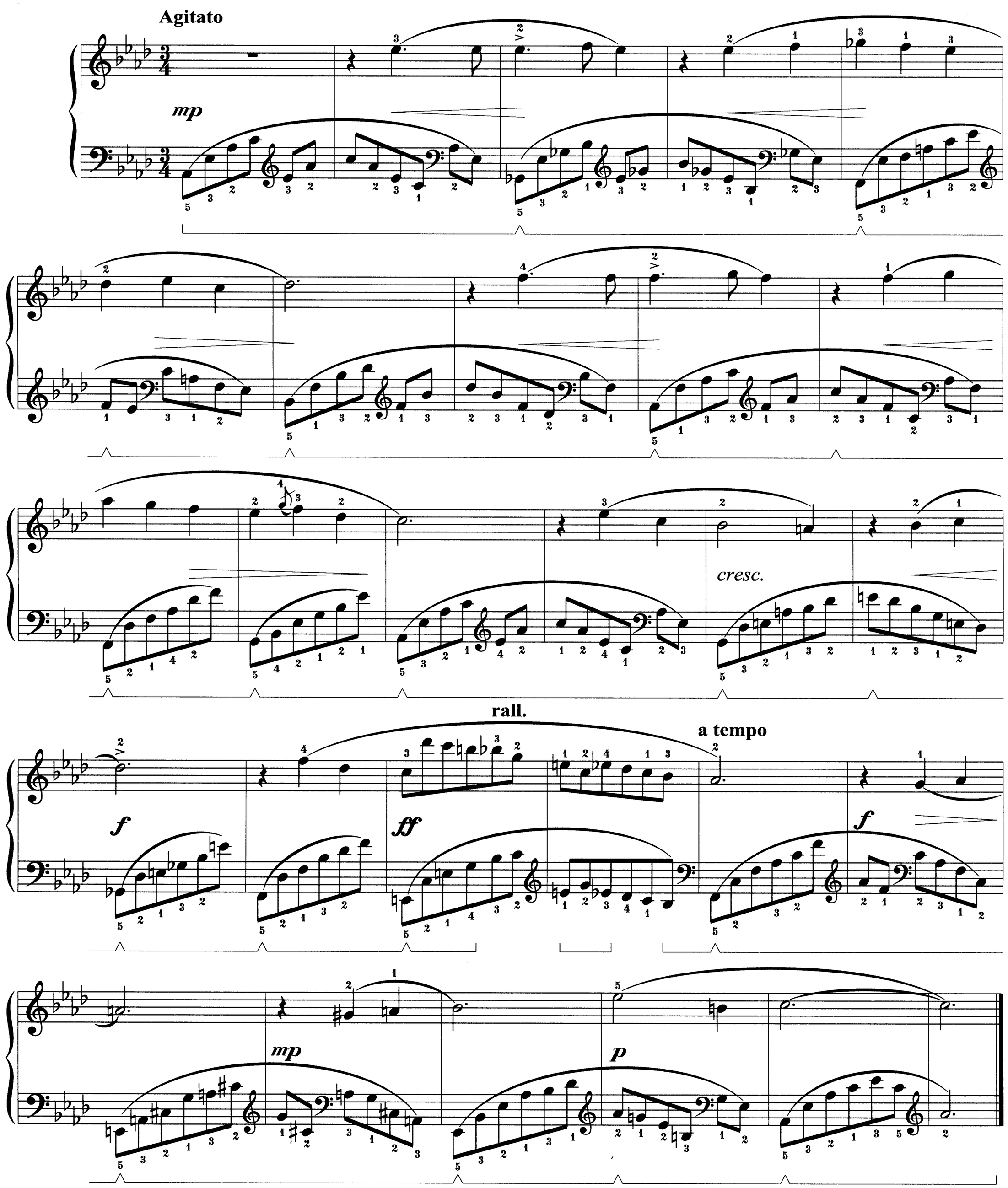

tr
18
p
35
sempre piú p
delicato
11
delicatissimo
13
rall.
rall.
rall.
pp
ppp

ТРИ ЛАВРОВЫЕ ВЕТВИ ДЛЯ ШОПЕНА

1. ШУМАН ПРИВЕТСТВУЕТ ШОПЕНА

Композиторы многих стран анализировали стиль сочинений Шопена и всегда им восхищались. Немецкий композитор Роберт Шуман был одним из первых, кто отдал дань уважения своему коллеге-композитору, написав пьесу в стиле Шопена и посвятив ее своему современнику. Пьеса Шумана так и называется – «Шопен».

Роберт Шуман

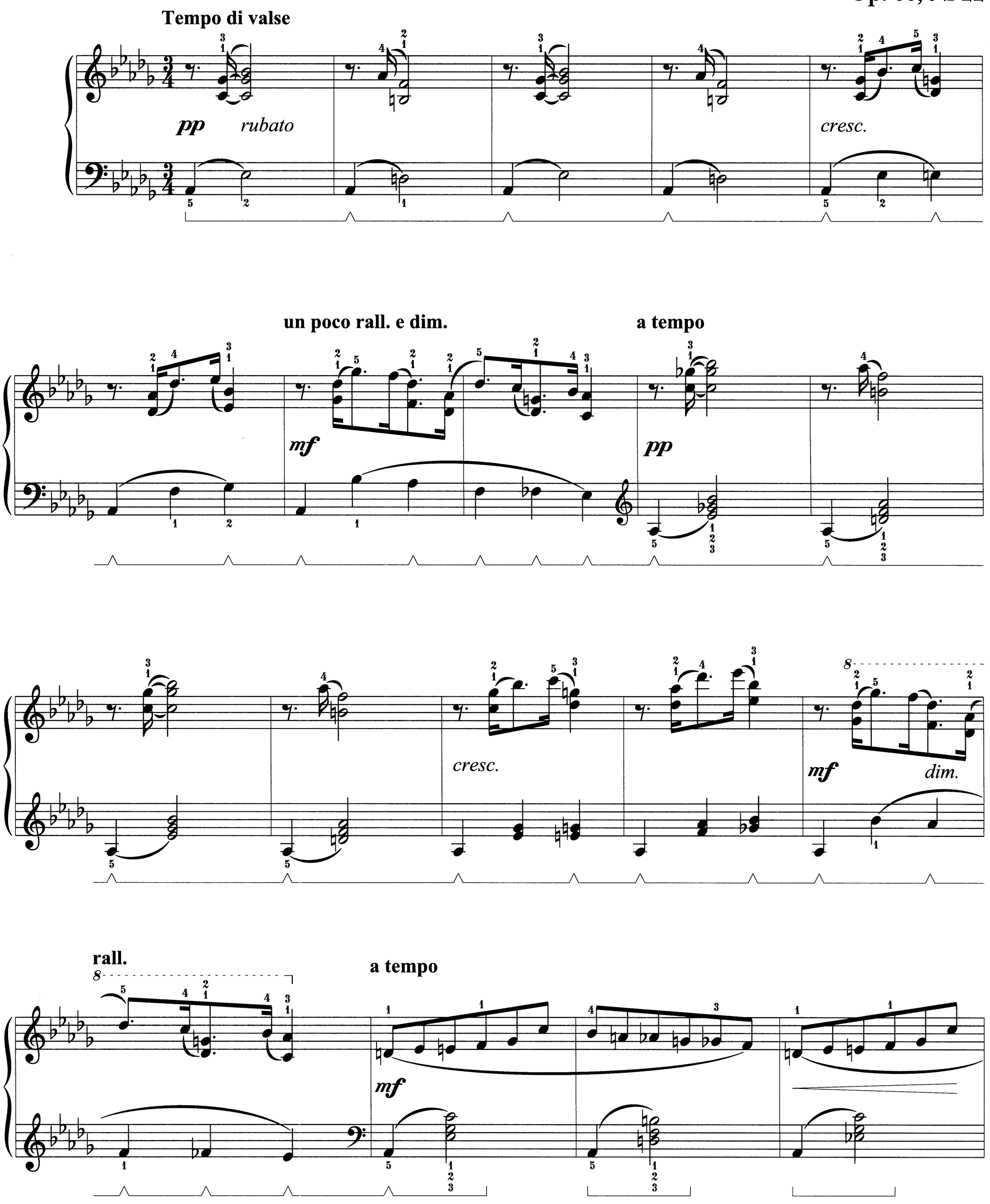


2. ГОДАР ПРИВЕТСТВУЕТ ШОПЕНА

Признание Шуманом гения Шопена побудило и других музыкантов исследовать творчество Шопена. Француз Годар написал это произведение, имитируя технику польского композитора. Оно тоже было названо «Шопен».

Годар

Ор. 66, № 22



cresc.

f

p

cresc.

f

rall.

8

Meno mosso

mp

molto marcato

animato

cresc.

ff

rit.

a tempo

mp

a tempo

rit.

pp

mp

mf

p

mf

p

a tempo

mf

cresc.

f

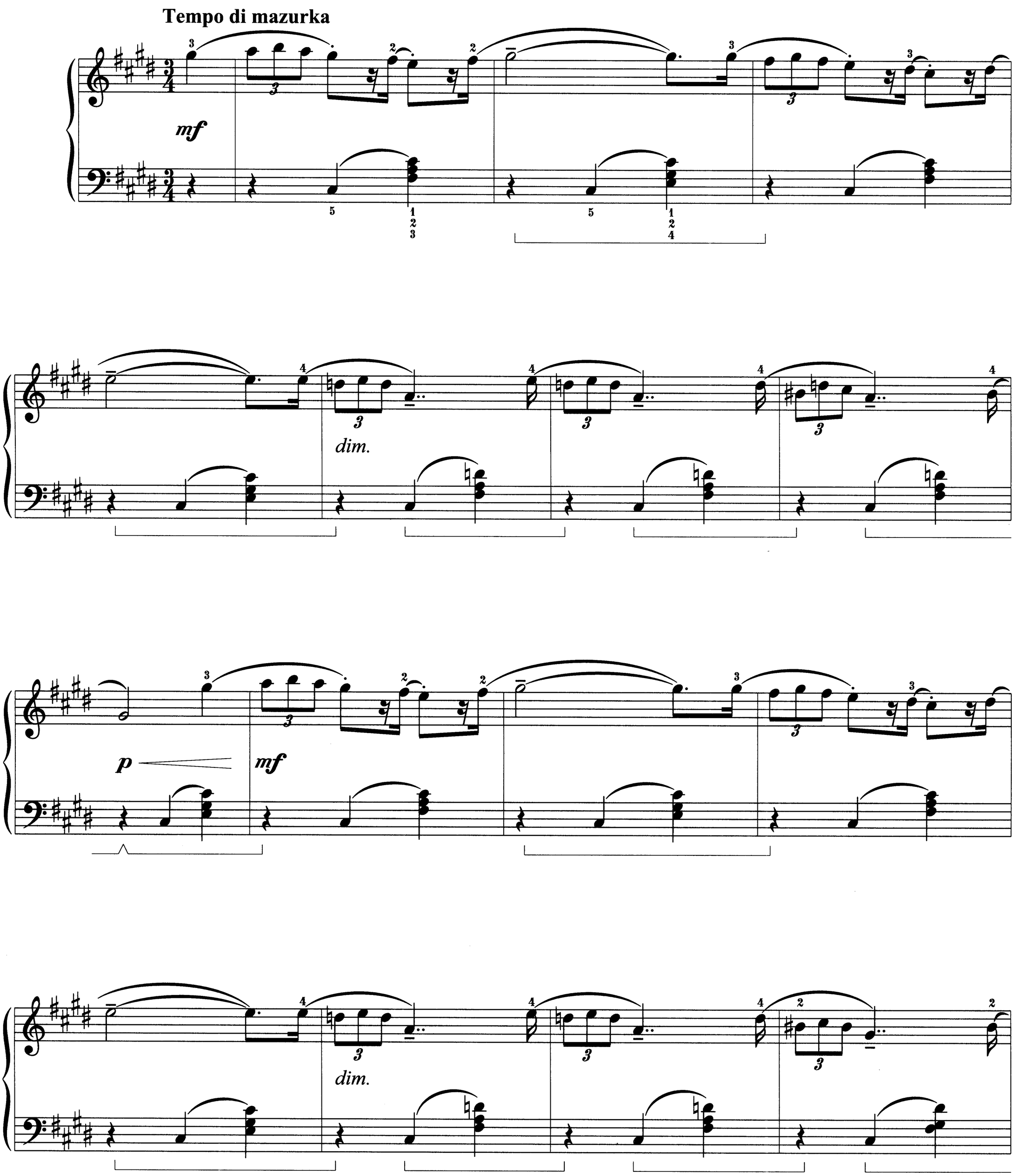
a tempo vivace

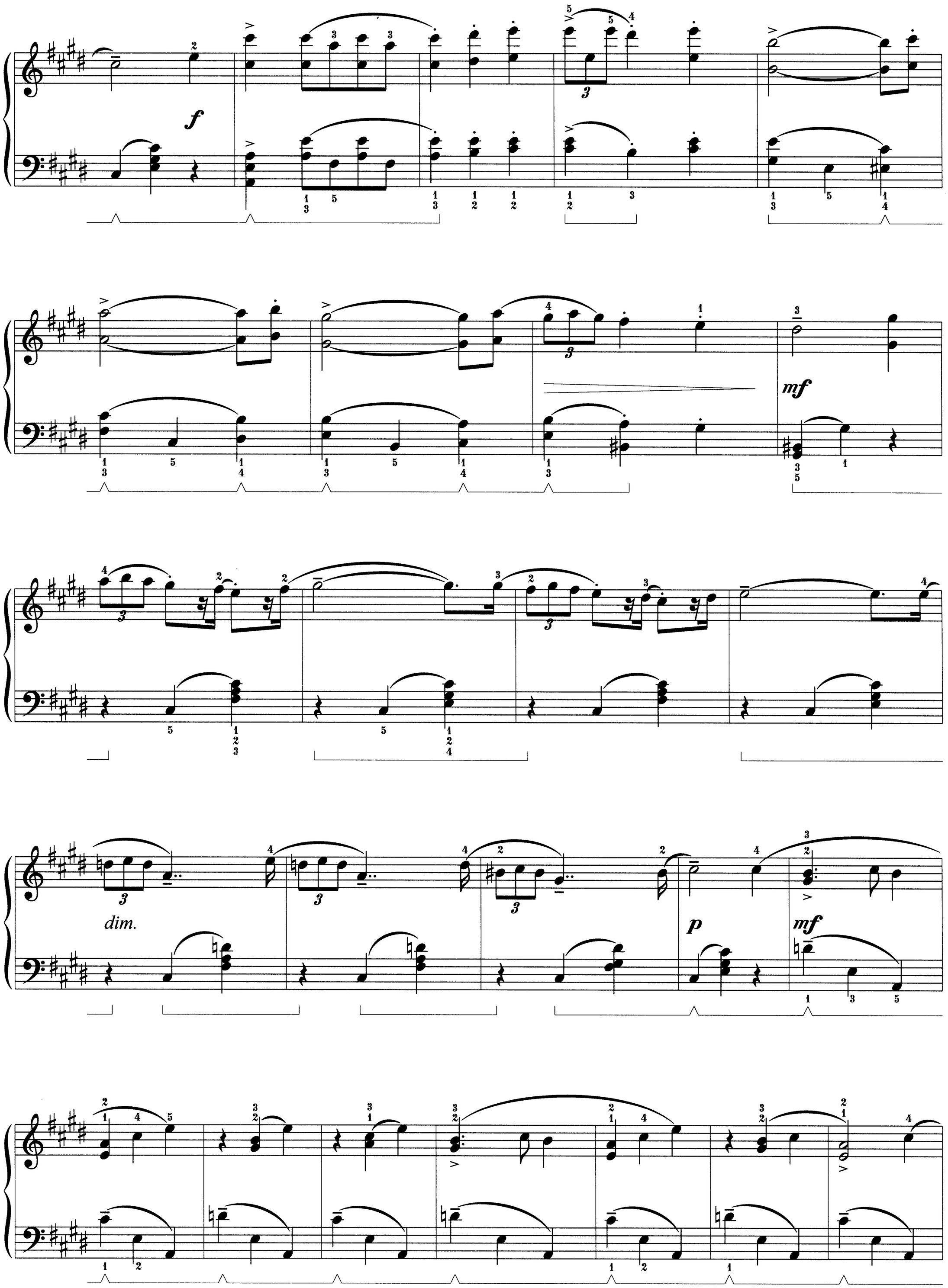
pp

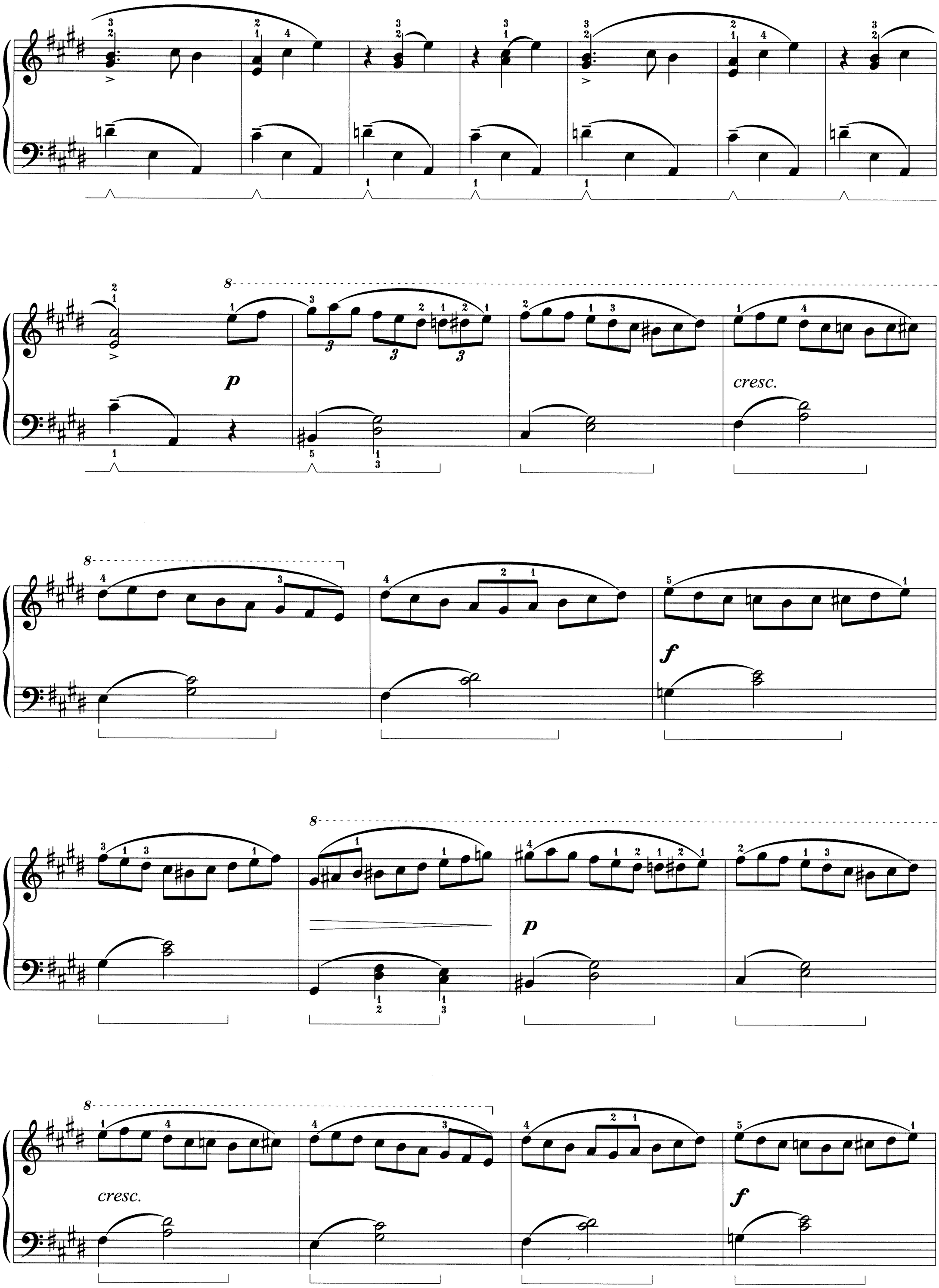
3. ЧАЙКОВСКИЙ ПРИВЕТСТВУЕТ ШОПЕНА

И еще один знаменитый музыкант, русский композитор Петр Ильич Чайковский, посвятил свое произведение Шопену в знак восхищения его музыкой. В честь польского мастера Чайковский стилизовал одну из своих тем в духе Шопена.

П. И. Чайковский
Op. 72, № 15




f
mf
dim.
p
mf


p
cresc.
f
p
cresc.
f

dim.

p

mf

dim.

p

mf

dim.

p

sf

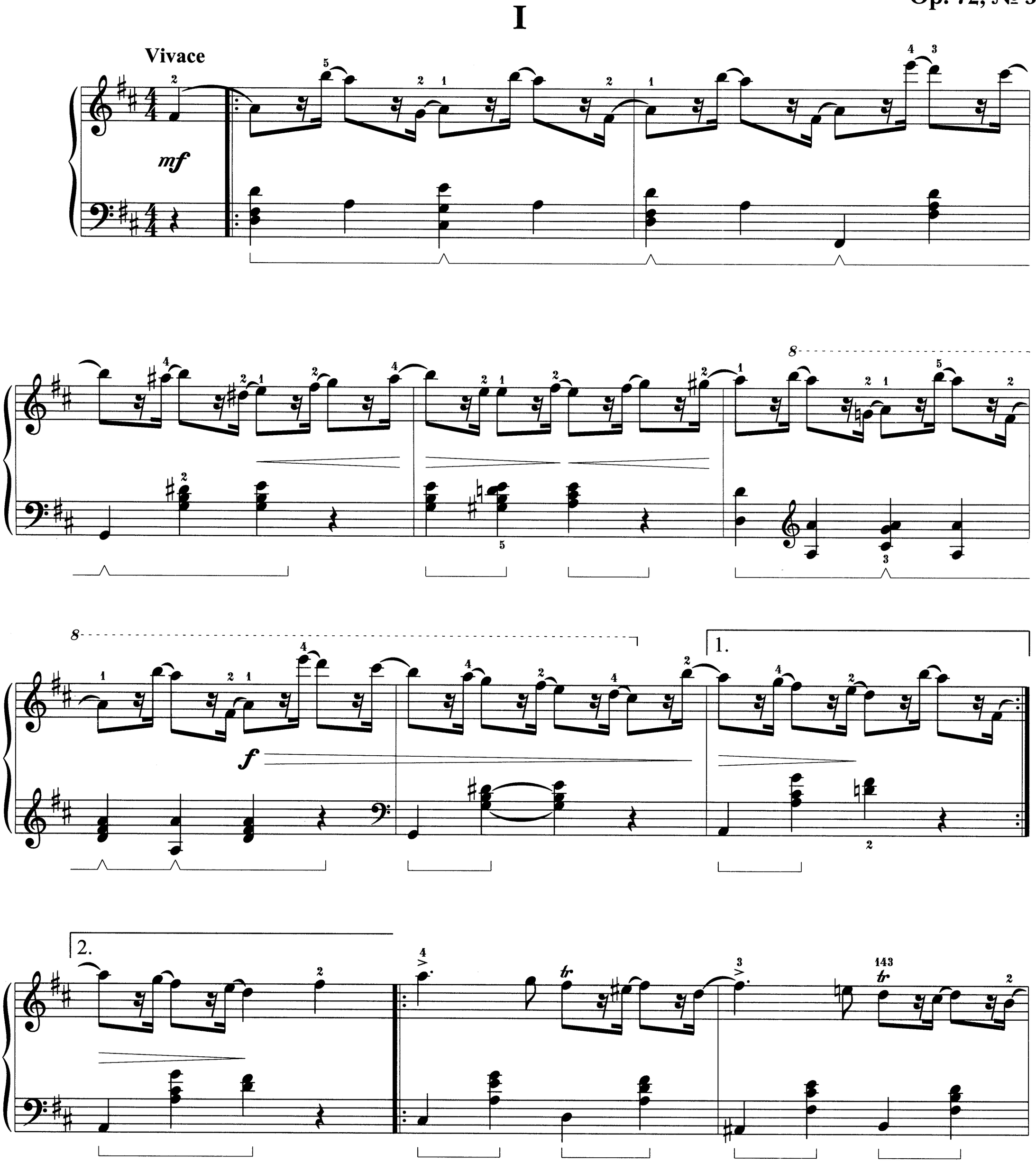
ТРИ ШОТЛАНДСКИХ ТАНЦА

Три экосеза

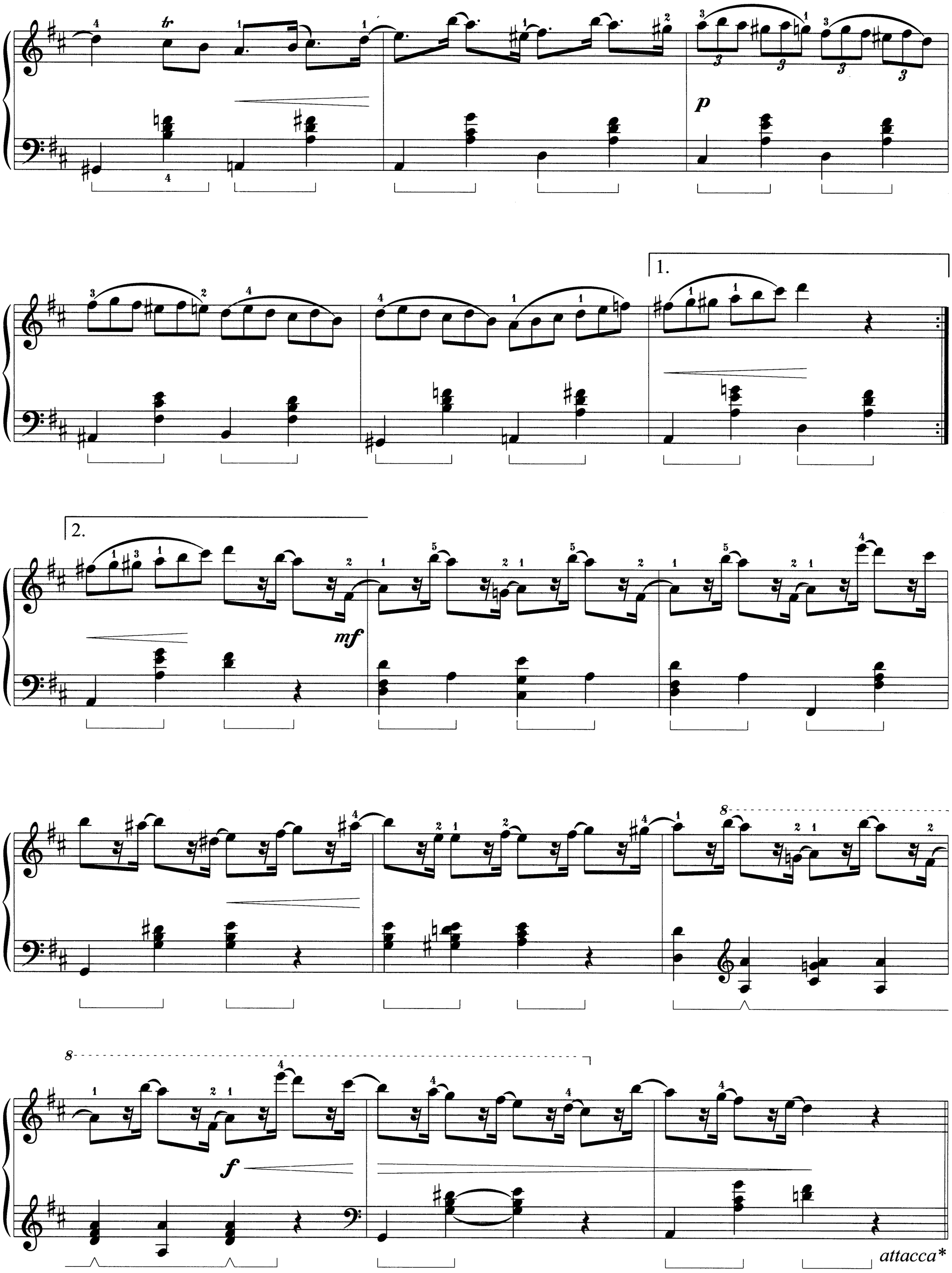
В течение трех лет, проведенных в Варшавской консерватории в качестве ученика Джозефа Эльснера, Фредерик Шопен прекрасно изучил премудрости композиции. Вдохновленный виртуозами-исполнителями, он сочинял музыку, основанную на национальных танцевальных формах, что способствовало созданию собственного фортепианного стиля.

Op. 72, № 3

I



* Шопен написал «Три шотландских танца» в размере $^{2}/_{4}$.



* Перейти к следующей части без паузы.

II

f

1.

2.

pedal simile

1.

2.

attacca

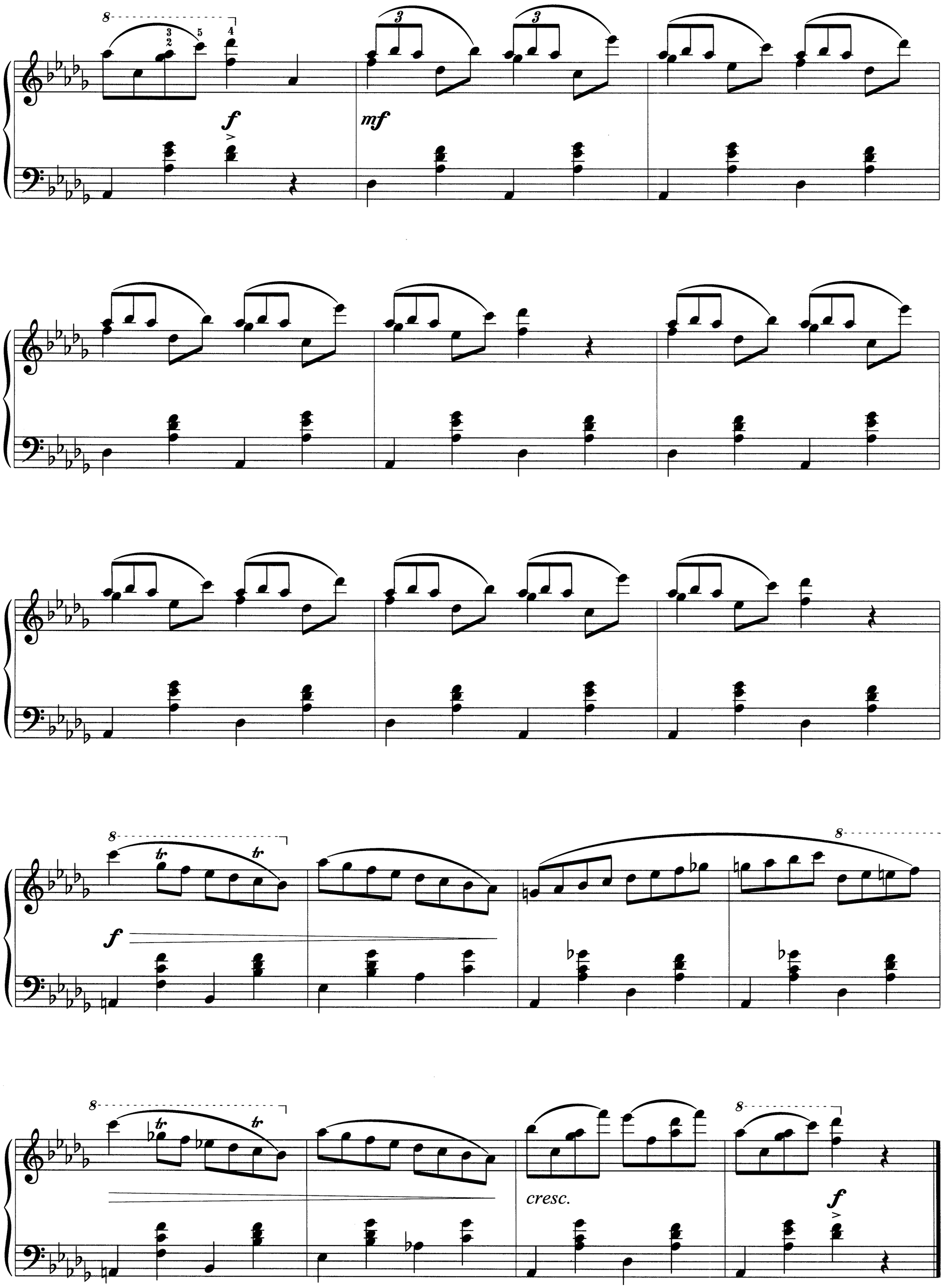
III

mf

pedal simile

f

cresc.

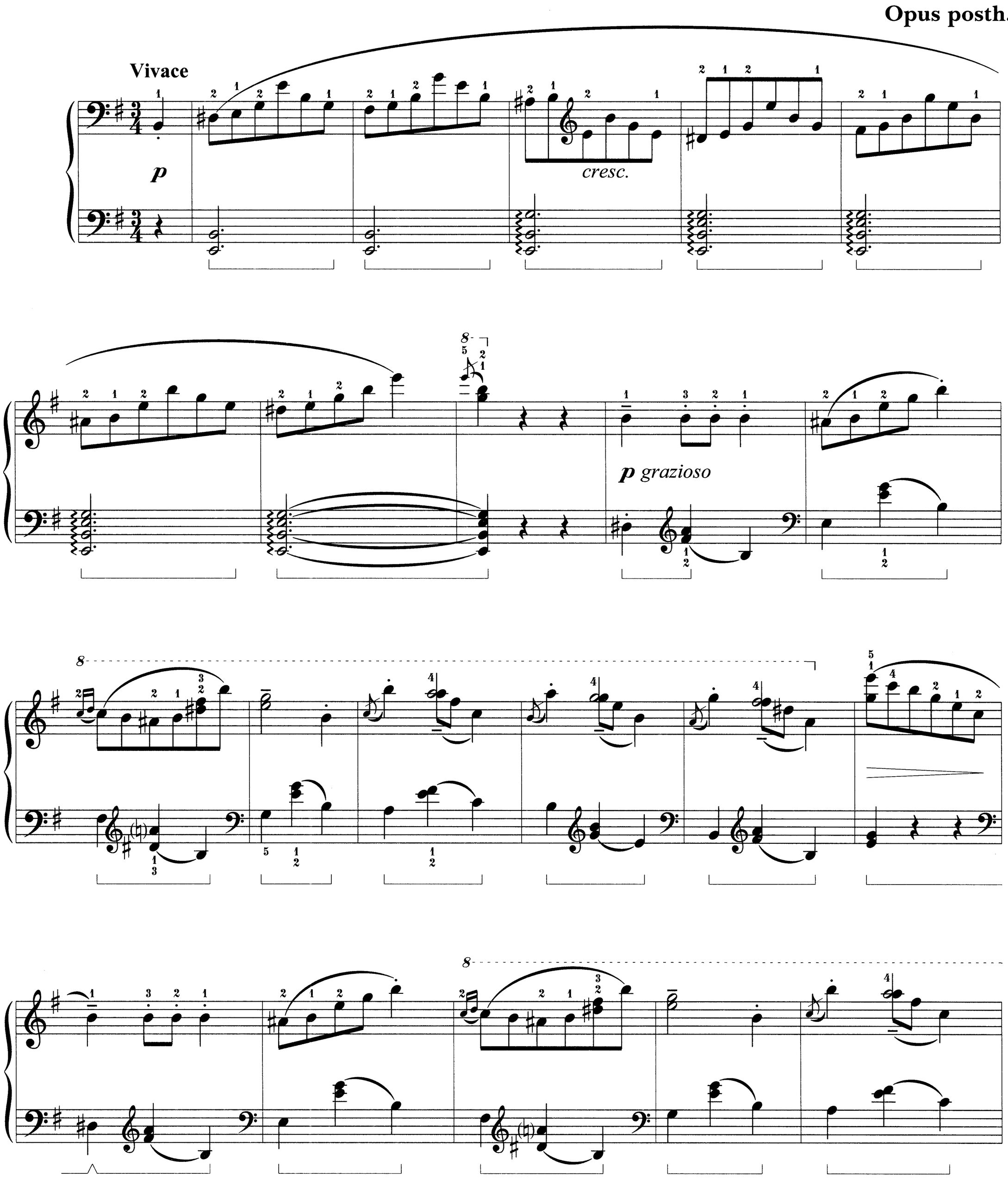

f
mf
tr
cresc.

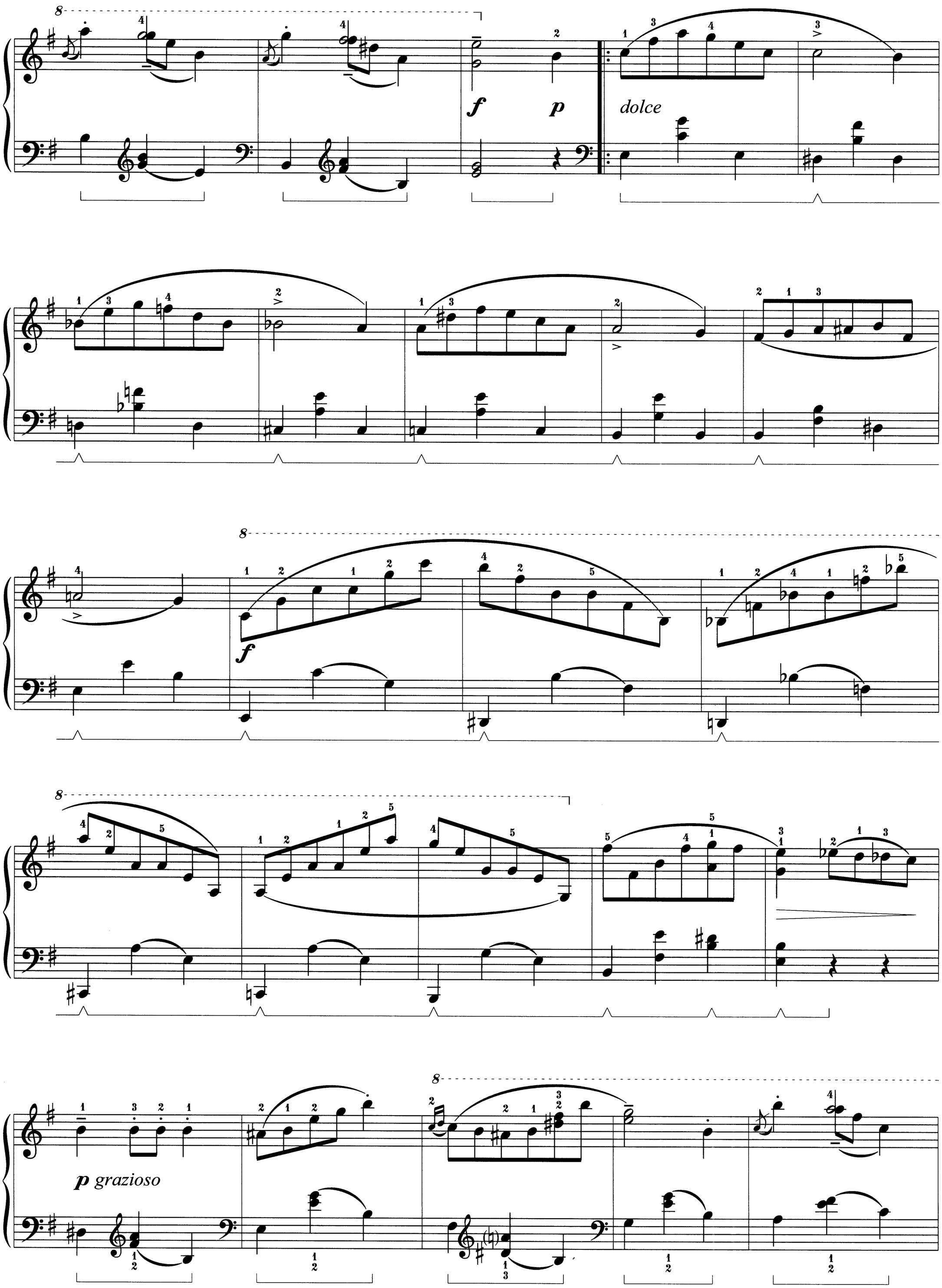
ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС

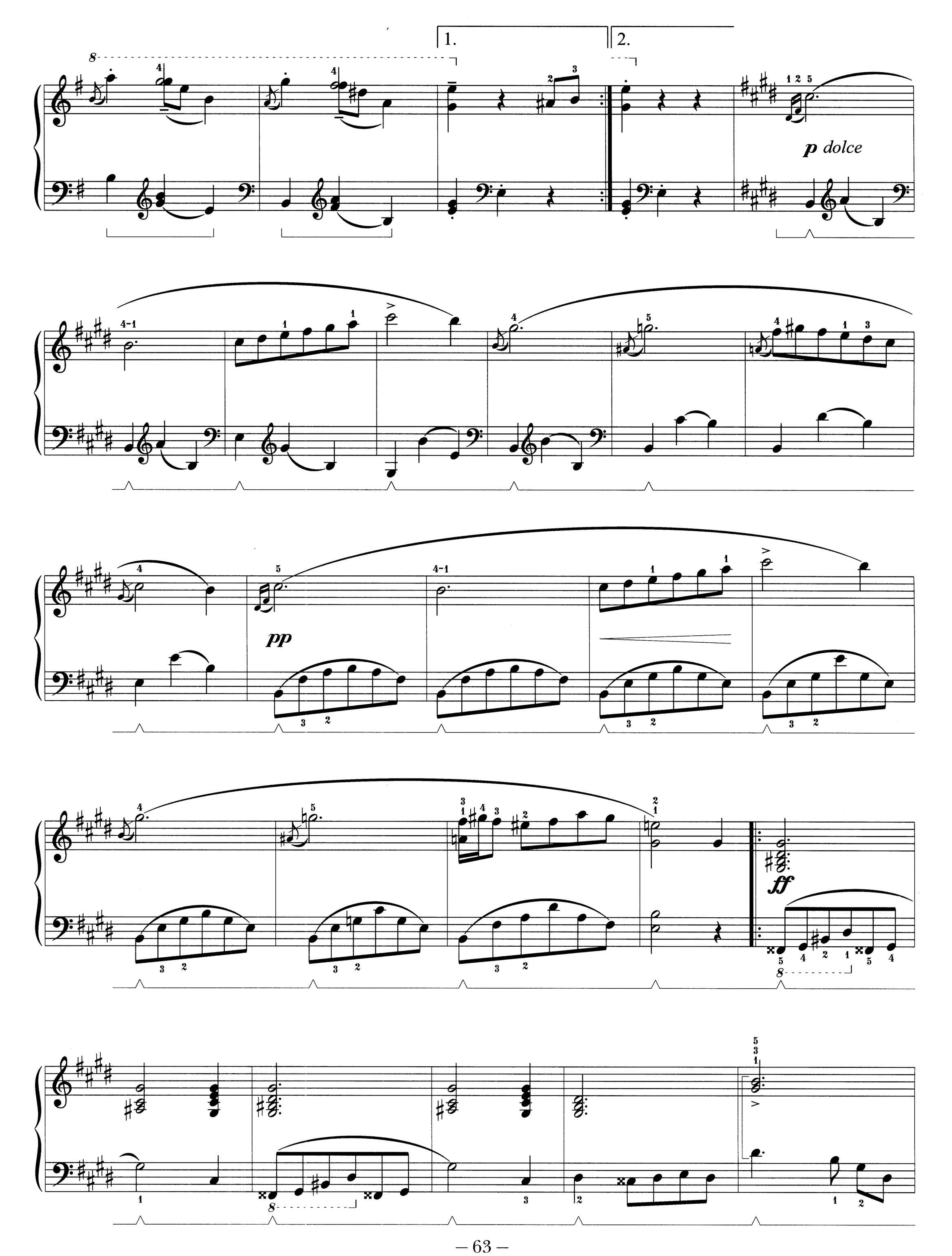
Вальс ми минор

Когда Шопен обосновался в Париже, он уже почти не концертировал. Большая часть времени уходила на обучение молодых дам из аристократических семей. Пьесы, которые он писал для своих учеников, были не слишком сложными. Вместе с тем они служили отличным материалом для развития пальцевой техники, формированию способности к выразительному исполнению. Вальсы Шопена в полной мере свидетельствуют о его мастерстве композитора и педагога.

Opus posth.




f
p
dolce
f
p grazioso


1.
2.
p dolce
pp
ff

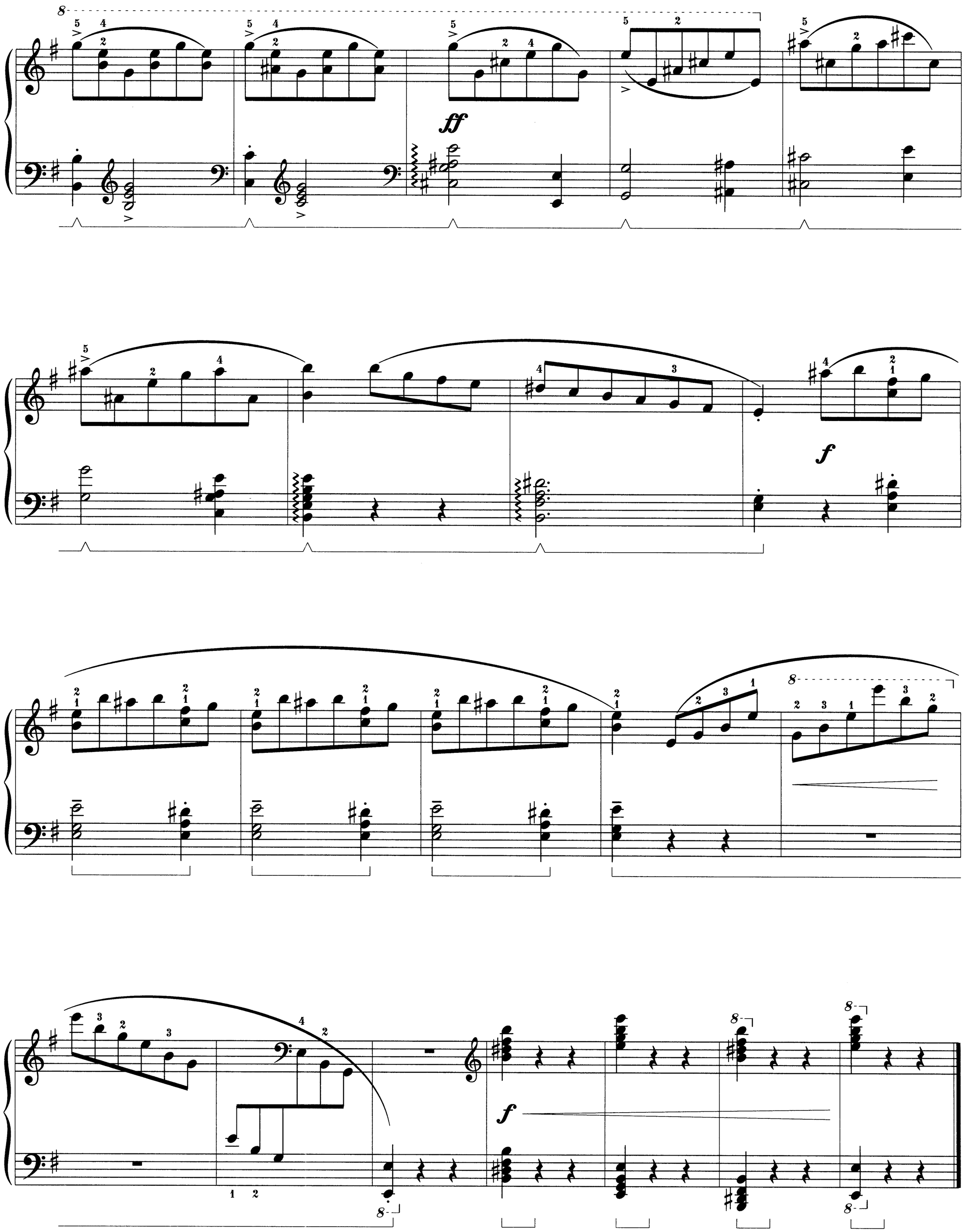
p dolce

1. 2.

p grazioso

sf

cresc.


ff
f
f

СОДЕРЖАНИЕ

КОЛЫБЕЛЬНАЯ, *ор. 57* 3
ТРИ СЕСТРЫ *Прелюдия, ор. 28, № 7* 4
ЧУДО-РЕБЕНОК ВАРШАВЫ
Рондо. Первое опубликованное произведение, ор. 1 5
ПОДАРОК НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ *Мазурка, ор. 67, № 3* 6
КАТАЮЩИЕСЯ НА КОНЬКАХ ПО ЗАСТЫВШЕЙ ВИСЛЕ
Вальс, ор. 34, № 3 7
ЩЕНОК, ПРЕСЛЕДУЮЩИЙ СВОЙ ХВОСТ
Вальс. Иногда называется Менуэт-вальс, ор. 64, № 1 8
В СТАРОЙ ПОЛЬСКОЙ ГОСТИНИЦЕ *Скерцо, ор. 31* 10
ПРОЩАНИЕ С ПОЛЬШЕЙ *Вальс, ор. 34, № 2* 11
СЕРЕБРЯНАЯ УРНА *Концерт, ор. 11* 12
РОЖДЕСТВО В ПАРИЖЕ *Мазурка, ор. 7, № 1* 13
ШЛЯПЫ ДОЛОЙ, ГОСПОДА, ПЕРЕД ВАМИ – ГЕНИЙ
Вальс, ор. 64, № 2 14
ЛИТОВСКАЯ БАЛЛАДА, *ор. 23* 16
ГАСТРОЛИ В АНГЛИИ *Военный полонез, ор. 40, № 1* 18
В СТУДИИ ШОПЕНА *Экспромт, ор. 36* 20
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ЭТЮД, *ор. 10, № 12* 21

ОСТРОВ МАЙОРКА *Прелюдия капель дождя, ор. 28, № 15* 22
ЛЕТО В НОАНЕ *Ноктюрн, ор. 15, № 2* 24
ВАРШАВСКАЯ ПРЕЛЮДИЯ, *ор. 28, № 20* 25
ТРАГИЧЕСКАЯ СОНАТА, *ор. 35*
I. Страх смерти 26
II. Триумф смерти 27
III. Похоронный марш 28
IV. Ветер над могилами 29
МАРШ-ШЕСТВИЕ КОРОЛЯ *Полонез, ор. 53* 30
ЭТЮД НА ЧЕРНЫХ КЛАВИШАХ, *ор. 10, № 5* 32
ПРЕЛЮДИЯ КОЛОКОЛЬЧИКОВ *Прелюдия си минор, ор. 28, № 6* . . . 38
Джон Фильд. НОКТЮРН № 5 40
ЗАБЫТЫЙ НОКТЮРН *Ноктюрн до-диез минор, opus posth. (1830)* 44
ТРИ ЛАВРОВЫЕ ВЕТВИ ДЛЯ ШОПЕНА
1. Шуман приветствует Шопена 48
2. Годар приветствует Шопена 49
3. Чайковский приветствует Шопена, *ор. 72, № 15* 52
ТРИ ШОТЛАНДСКИХ ТАНЦА *Три экосеза, ор. 72, № 3* 56
ПОСЛЕДНИЙ ВАЛЬС *Вальс ми минор, opus posth.* 61

Нотное издание

ФРЕДЕРИК ШОПЕН

Ответственный редактор *Н. И. Муртазина*
Литературные редакторы: *И. Ф. Золотова, Н. Б. Рубинская, Т. М. Синецкая*
Нотный набор: *О. Е. Миронова*
Технический редактор *А. М. Бытов*
Дизайнер *О. А. Серебренников*

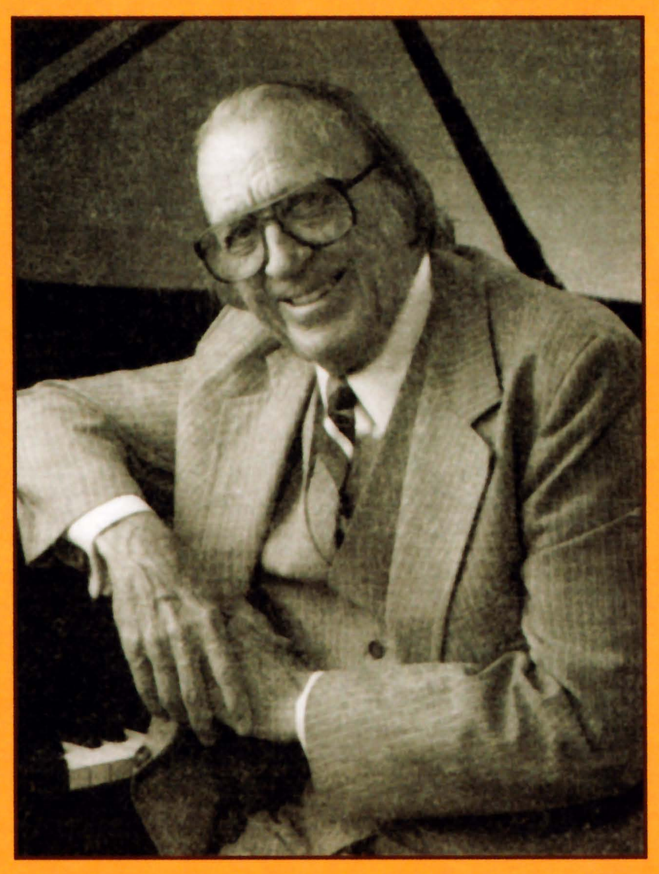
Подписано в печать 24.07.2006. Формат 62×94 1/8. Бумага офсетная «А» 80 г/м². Гарнитура “NewBaskerwilleC”.
Печать офсетная. Усл. печ. л. 9,18. Тираж 1000 экз. Заказ № 138.

“Music Production International”, LLC
454092, г. Челябинск, ул. Блюхера, 1-б

Отпечатано в ЗАО «Типография Автограф»
454091, г. Челябинск, ул. Постышева, 2

Фортепианная школа Джона Шаума

Популярные произведения композиторов-классиков в оригинальной обработке ДЖОНА ШАУМА

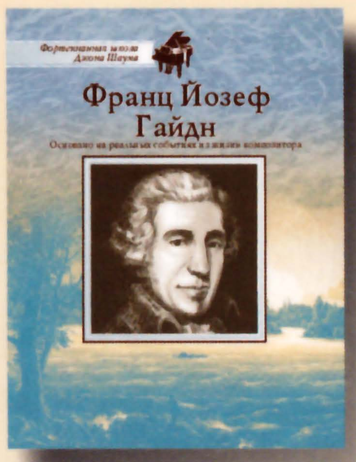


Основатель и директор Музыкальной школы Шаума в Милуоки, президент Ассоциации Учителей Музыки штата Висконсин (США), Джон Шаум является автором учебных пособий для фортепиано, включающих более 200 книг и 450 произведений. На основе собственной методики он разработал признанный во всем мире Фортепианный курс Шаума. Его новация заключается в оригинальном изложении и свободных модификациях популярных классических произведений. Грамотно адаптированная нотная литература всегда пользовалась большим спросом в учебно-методическом процессе, поскольку открывает для учащихся более широкие возможности в освоении классического музыкального наследия.

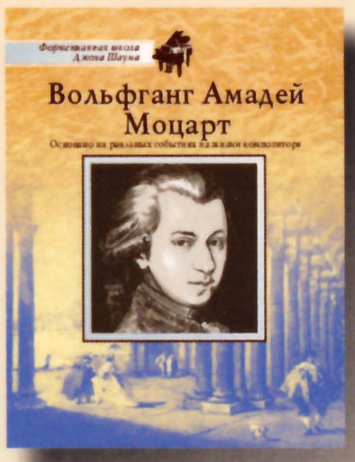
Собственная Фортепианная школа Шаума сформировалась в результате сотен мастер-классов, проведенных им во время многочисленных поездок по США во всех пятидесяти штатах. В предисловии к своей первой книге, обобщившей собственный многолетний преподавательский опыт, он так формулирует основную задачу: «При исследовании других типов методик мы обнаружили, что большинство из них игнорируют фактор интереса учащихся. Их авторы полагают, что из любви к музыке ученик будет играть любую сухую пьесу только потому, что она есть в учебнике. Они забывают, что молодежи нужен увлекательный материал, способный поддержать интерес».

Методика Джона В. Шаума, обогатившая область преподавания игры на фортепиано, многие годы находит применение в мировой музыкально-педагогической практике.

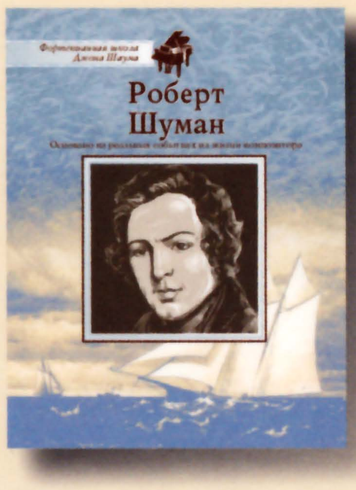
- для младших и средних классов



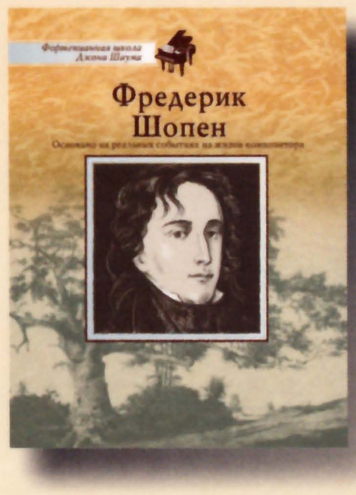
- для младших и средних классов



- для младших классов

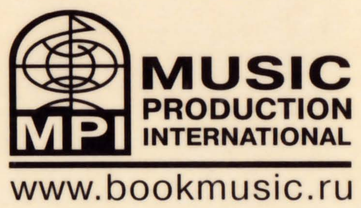


- для младших и средних классов



- для средних и старших классов

Обучайтесь игре на фортепиано с удовольствием!



ISBN 5-9628-0133-4
9 785962 801339