

*William Gillock.
Romantic Of The 20th Century*

Вильям Гиллок. Романтик XX века

Методическое сообщение о жизни и творчестве композитора

преп. Т. Я. Зубковой,

БОУ ДО «Детская школа искусств № 10» г. Омска

William Gillock
(1917 - 1993)

Вильям Гиллок – один из ярких американских педагогов и создателей фортепианной музыки для детей и юношества. Его произведения звучат на музыкальных фестивалях и конкурсах всего мира.

Автор огромного творческого наследия, Вильям Гиллок является также создателем нескольких музыкальных образовательных организаций, множества творческих конкурсов.

Вильям Гиллок был награжден премией за заслуги в музыкальном образовании, также он занесен в книгу «Кто есть Кто для американской нации», отмечен разными высокими национальными обществами, как активный новатор и пропагандист, преподаватель и композитор.

Американская государственная ассоциация музыкальных клубов в свое время вручила Гиллоку Национальную американскую награду «За выдающиеся достижения в музыке».

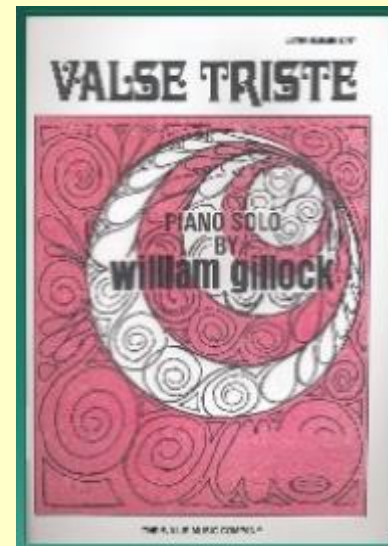
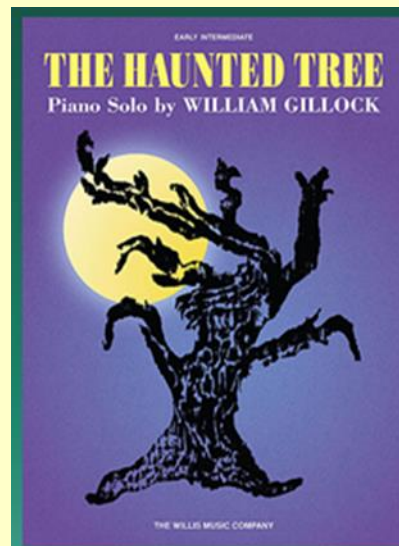
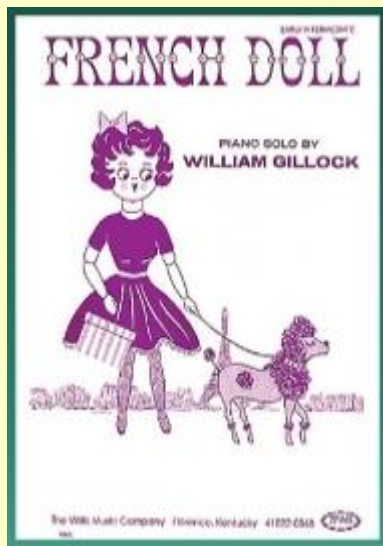

За рубежом произведения Вильяма Гиллока давно считаются современной классикой фортепианной детской музыки. Однако в нашей стране его творчество известно гораздо меньше.

Музыка, написанная Вильямом Гиллоком, уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. По словам специалистов, его музыка отличается особой мелодичностью, современностью интонаций, тонкой гармонизацией, изысканной пианистичностью, удобно «лежащейся на пальцы» фактурой.

Вильям Гиллок родился 1 июля 1917 года в штате Миссури. В возрасте 3-х лет у мальчика проявился интерес к музыке, и он начал обучение игре на фортепиано, а немного позже стал заниматься и композицией.

С детства в нем проявился незаурядный и самобытный талант, как композитора, так и исполнителя. Его первый учитель Луиза Райт, отмечая индивидуальность стиля и понимая, что перед ней – один из талантливых будущих композиторов Америки, пророчила Вильяму музыкальную карьеру.

Названный в честь своего мелодического дара «Шубертом детских композиторов», Гиллок написал множество пьес для фортепиано для учащихся всех возрастов. Сформировалась определенная «марка» музыки Гиллока, его произведения узнаваемы по своеобразному стилю.

Большой популярностью пользуется его «Детский альбом» – сборник из 22-х пьес. В небольших миниатюрах – музыкальные образы детских игр и сказочных персонажей, зарисовки природы, впечатления от праздников и путешествий в далекие страны.

Вильям Гиллок сочетает яркий дар мелодиста с простотой фактуры, не перегружая исполнителя технически. Поэтому пьесы этого автора так нравятся детям.

Дети влюбляются в музыку Гиллока с первых нот. Она отличается яркой образностью, трогательной простотой и свежестью. Это именно та музыка, которую дети разучивают с большим желанием и удовольствием!

accent
on

SOLOS

LEVEL ONE
by
william gillock

THE WILLIS MUSIC COMPANY FLORENCE, NY 41042-0548
WILLIS 9014

accent
on

SOLOS

LEVEL TWO
by
william gillock

PRICE:
\$3.95
11/82/81

THE WILLIS MUSIC COMPANY FLORENCE, NY 41042-0548
WILLIS 9014

accent
on

SOLOS

LEVEL THREE
by
william gillock

THE WILLIS MUSIC COMPANY

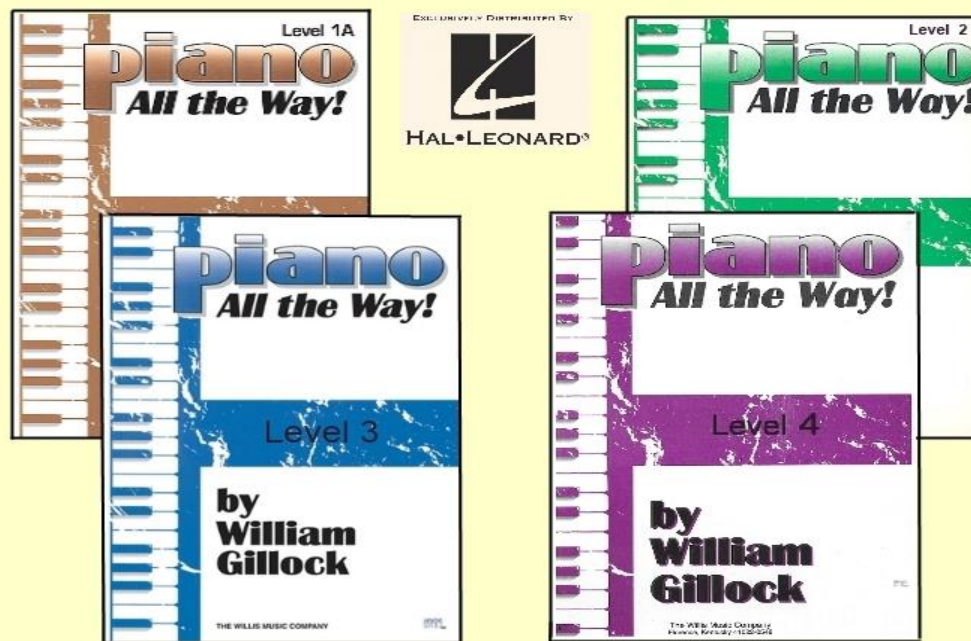
EXCLUSIVELY DISTRIBUTED BY

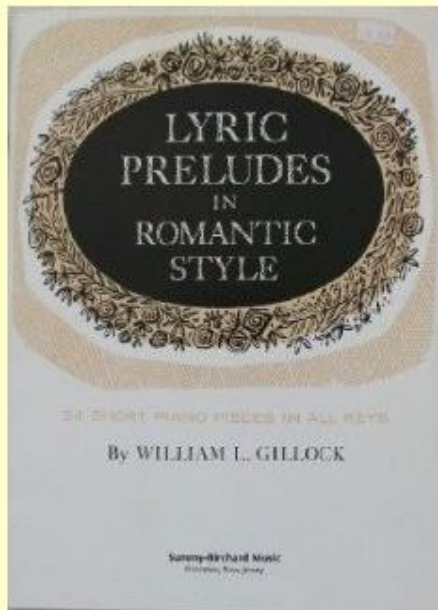
HAL • LEONARD®

Главный девиз композитора Гиллока: «живучесть мелодии и ритма в произведениях, которые ученики ХОТЯТ играть».

Этот девиз прошел красной нитью через его образовательные курсы и многочисленные мастер-классы, которые Вильям Гиллок давал на протяжении долгих лет.

Тысячи учителей и учеников воспитаны на его произведениях, которые хочется играть!

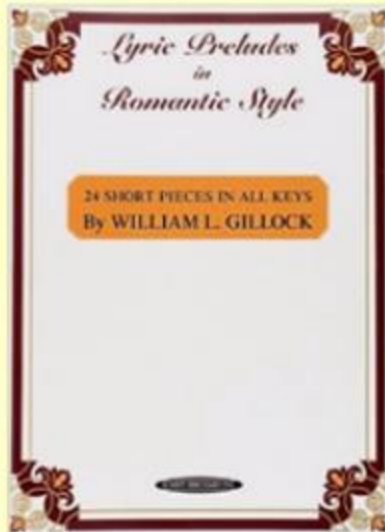
Первое издание 1958 года

В 50-е годы XX века Вильям Гиллок жил в Новом Орлеане, где руководил большой частной студией, вел большую педагогическую работу, а также проводил многочисленные концерты и был активным участником различных музыкальных Организаций.

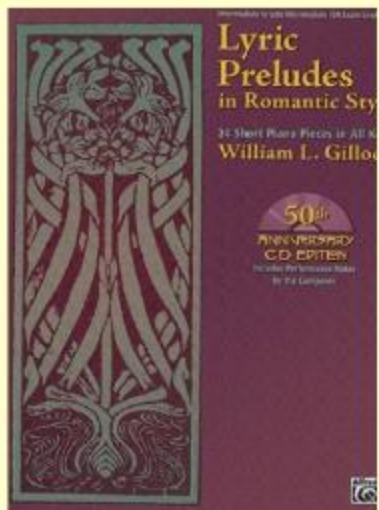
В Орлеане Гиллок написал для своего племянника 10 пьес и почувствовал радость сочинительства. Тогда он решает написать новую серию миниатюр для фортепиано.

Под влиянием ХТК И. С. Баха и этюдов Ф. Шопена Гиллок написал по пьесе в каждой тональности, чтобы помочь исполнителям освоить их и обрести уверенность в овладении фортепиано.

Таким образом, родился цикл романтических прелюдий, состоящий из 24 разнохарактерных пьес с различными техническими трудностями во всех тональностях.

Издание 1991 года

Издание 2008 года

«24 романтические прелюдии для фортепиано» Вильяма Гиллока были изданы в 1958 году и стали самыми популярными из его произведений.

В 1991 году под строгим личным контролем композитора сборник был переиздан, а в 2008 году в Америке широкой публике с большим почетом было презентовано юбилейное издание в честь 50-летия первой публикации.

В юбилейном издании было переработано издание 1991 года, а также впервые были добавлены очень ценные для исполнителей руководства самого композитора к каждой пьесе. Они помогают ученику и педагогу лучше понимать содержание и технические трудности каждого произведения, а также объясняют педагогическую точку зрения автора музыки.

Первые страницы предисловия к юбилейному изданию 2008 года

2

About *Lyrical Preludes* In Romantic Style

While living in New Orleans during the mid-1950s, William L. Gillock wrote a small piece—just 10 measures long—for his young nephew, Jon. Happy with the composition but aware that such a short work could not be published alone, he decided to make it part of a new collection of original piano pieces. The piece written for his nephew, now titled *October Morning*, would be the third of 24 short character pieces that form the *Lyrical Preludes in Romantic Style*. Using works such as J. S. Bach's *Well-Tempered Clavier* and Chopin's *Preludes* for inspiration, Gillock decided to write one piece in each of the 24 major and minor keys. In doing so, he would help developing pianists conquer one of the greatest challenges of the instrument—moving confidently around the keyboard despite any number of sharps or flats in the key signature.

Published in 1958, *Lyrical Preludes in Romantic Style* is among the most-performed and well-loved works in Gillock's catalog. The collection was reprinted in 1991 under direct supervision of the composer, including a number of changes designed to more closely serve his original intentions. Alfred is proud to present this 50th Anniversary edition, which contains all of the changes in the 1991 printing as well as never-before published notes from the composer on the performance of each prelude.

Foreword by William L. Gillock

Lyrical Preludes in Romantic Style is a collection of short pieces meant to be played and programmed for their musical interest. While each piece is designed to exploit one or more parallel problems, these problems are, as they ought to be, incidental to musical content.

The sequence of the preludes (the major key followed by its parallel minor rather than its relative minor) is a departure from the usual order. This is in keeping with the ideas of William O'Toole, who follows the lead of Bach and Sir Donald Tovey in advocating this sequence. The

First Edition,
1958

Revised Edition,
1991

50th Anniversary Edition,
2008

composer agrees with Mr. O'Toole's thesis that there is an educational value in audio-visual analysis of the parallel keys. It is suggested that players take a new look at scales and chords in parallel sequence as they study the preludes.

Sensibility to the Romantic idiom was the foremost consideration of the composer. The Romantic style of the *Lyrical Preludes* makes them an excellent preparation for the more complex works of the great masters of 19th- and 20th-century Romanticism.

About the Composer

William L. Gillock (1917–1993), noted music educator and composer of piano music, was born in LaRussell, Missouri, where he learned to play the piano at an early age. He attended Central Missouri Methodist College in Fayette, Missouri, studying both piano and composition with N. Louise Wright (1879–1958).

Even the earliest of his compositions show a rare inventiveness and originality of harmony and texture, as well as the Gillock trademark, melodic beauty. Called "the Schubert of children's composers" in tribute to his melodic gift, Gillock composed numerous solos for students of all levels as well as ensemble music for students and their teachers to play together. He summed up his guiding compositional principle by saying that "melody and rhythmic vitality are essential to compositions that students want to learn."

William L. Gillock was honored on five occasions by the National Federation of Music Clubs with the Award of Merit for Service to American Music. Perhaps his greatest honor, though,

is the continued and frequent appearance of his pieces on repertoire lists for piano festivals everywhere. His music has achieved tremendous popularity worldwide.

About the Performer

Dr. Henry Doskey possesses a singular knowledge of the works and teachings of William L. Gillock. A piano student of Gillock during the composition of the *Lyrical Preludes in Romantic Style*, Doskey played many of them from the original manuscripts even before publication. The two remained friends for over 35 years; Gillock even designated Doskey as the "authoritative interpreter, and judge of authenticity of stylistic treatment" of his music. Dr. Doskey has recorded (for Green Mill Recordings) the complete piano music of Gillock, as well as the complete *Preludes* by Debussy and selected works of Ravel and Satie. He is currently on the piano faculty at the East Carolina University School of Music in Greenville, North Carolina.

3

About the Performance Notes

In the mid-1980s, as work in earnest began on the revised edition of the *Lyrical Preludes in Romantic Style*, William L. Gillock wrote extensive notes on each of the 24 pieces, which he then distributed to piano teachers at his numerous workshops. Covering everything from interpretational ideas to performance practices, these notes offer unparalleled insight into the composer's process. They are published for the first time in this edition,¹ and provide invaluable assistance to both students and teachers in tackling the myriad of musical and technical challenges contained in the music. The notes anticipate changes to be made for the revised edition, most of which are reflected in this book; however, for unknown reasons, a number of the passages in question were left unaltered. Considering how closely Gillock worked with the editor on the revised edition, it may be reasonably assumed that he consciously chose to leave out these changes. This new edition remains faithful to the 1991 revision.

Performance Notes by William L. Gillock

Forest Murmur (p. 6) does not express a profound emotional experience. The mood is one of warm contentment with just a hint of regret (measures 13–15) that all good things must eventually come to an end. This feeling is best expressed by holding back slightly, while playing with a bit more expression.

Technically, the first consideration is maintaining the three levels of sound required throughout. The melody notes played with the outside fingers of the right-hand will need the most weight; the thumb and second finger nail pattern (the "murmur") is played *soffo voce*. The left-hand, though soft, provides harmonic support. Touches and phrasing are important.

Seascape (p. 10) is a picture of agitated, storm-tossed waves, starting with a subdued but menacing sound in the first two lines and growing more and more dramatic in measures

¹ The complete notes are posted on sites of Henry Doskey.

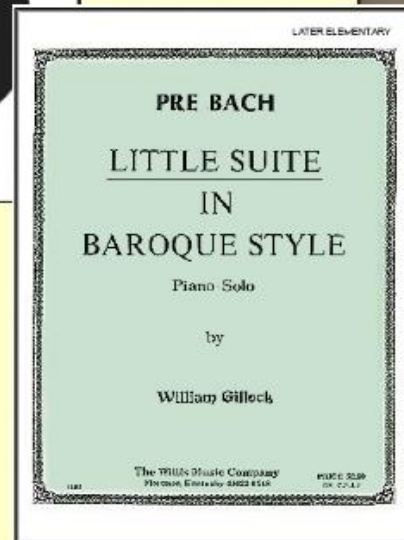
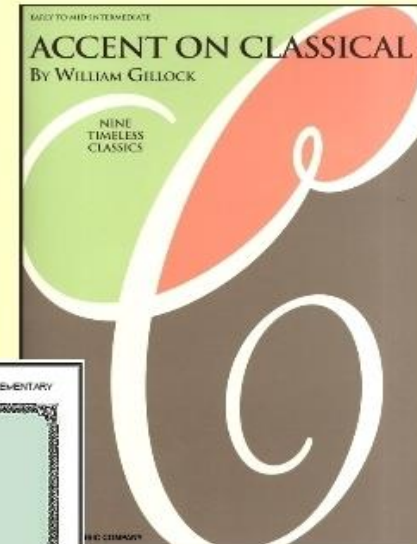
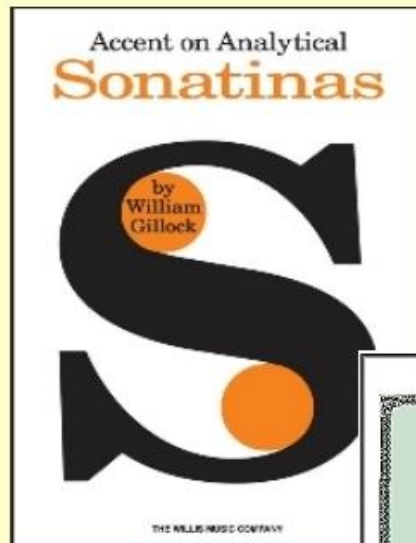
24 романтические прелюдии» - это сборник миниатюр для фортепиано, которые имеют различную исполнительскую манеру - характер, стиль.

Каждое произведение включает в себя одну или несколько исполнительских задач, которые необходимо решать при игре на фортепиано. Это типичные проблемы, с которыми встречаются начинающие исполнители-пианисты.

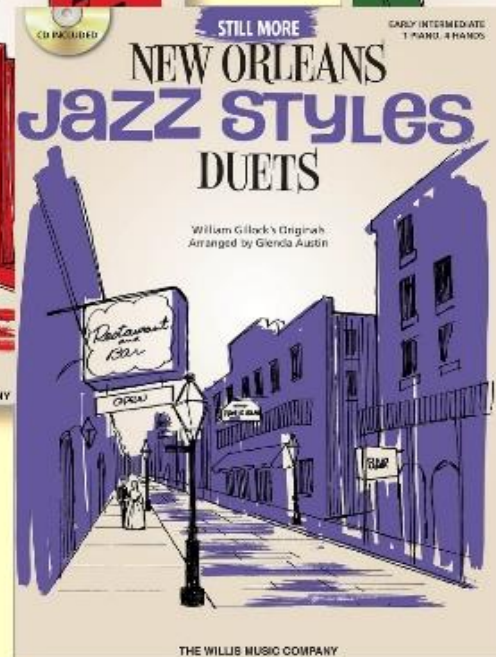
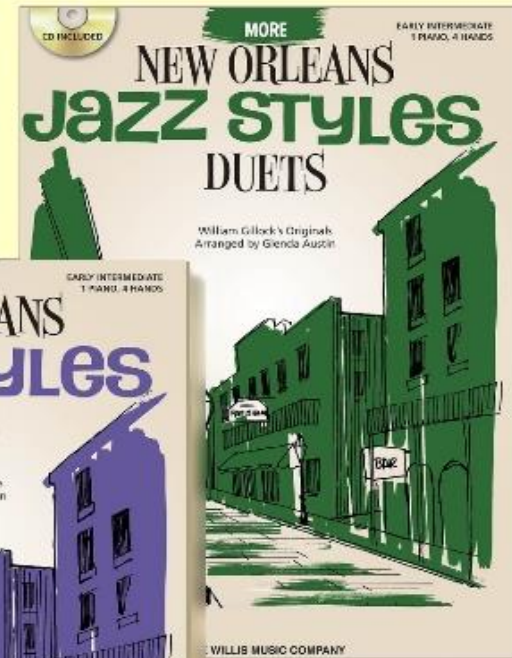
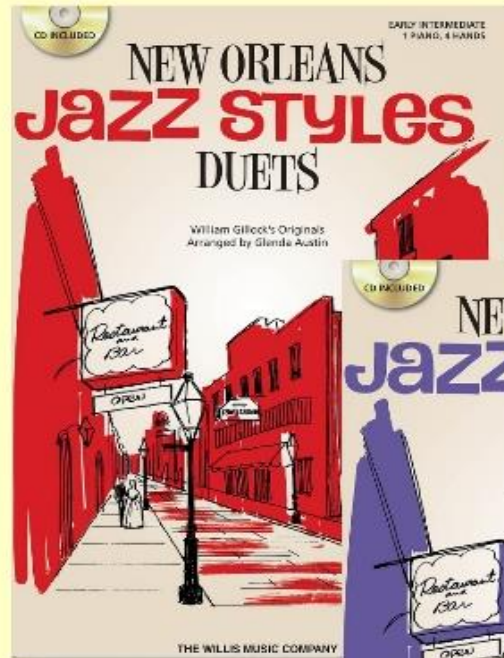
Яркость названий и музыкальных образов в сочетании с простотой фактурного изложения делают процесс разучивания пьес увлекательным, а исполнение приятным.

Композитором написаны не только фортепианные миниатюры, но и сонатины, этюды, произведения в классическом стиле.

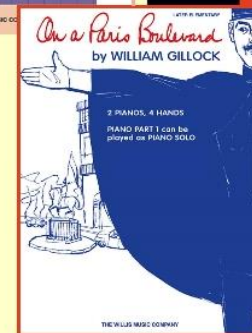
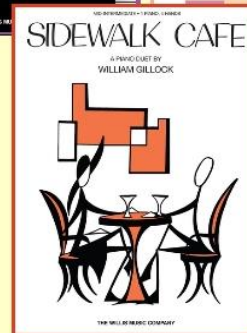
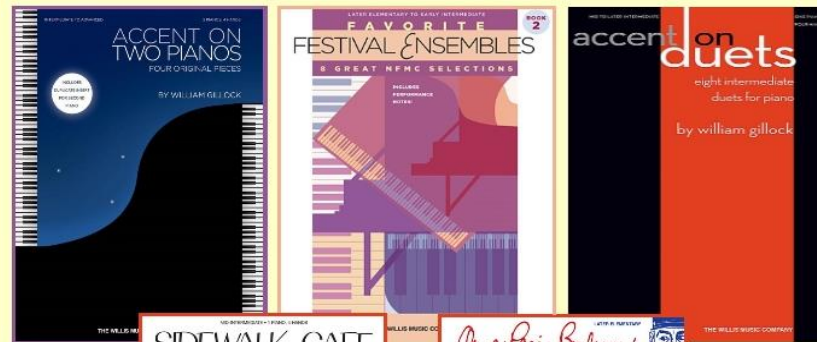

Среди пьес Вильяма Гиллока - произведения в джазовом стиле.

Вильям Гиллок написал для учеников более 400 сольных пьес и 18 произведений для фортепианного ансамбля разного уровня сложности: в 4, 6 и даже в 8 рук.

Ансамбли Гиллока отличаются необыкновенной яркостью. Многие из них имеют колорит музыки разных стран. Это: «Портрет Парижа», «На парижском бульваре», Токката «Шампанское», «Восточный базар», «Фиеста Мариачи» и другие.

Главной целью Вильяма Гиллока было - увлечь детей и молодых людей музыкой. Он создавал аранжировки народной и популярной музыки, переложения произведений классических композиторов. Среди них - отрывки из балета Петра Ильича Чайковского «Щелкунчик» и для одного исполнителя, и в 4 руки - это Марш, Трepak, Танец Феи драже.

Dance of the Sugar Plum Fairy
from THE NUTCRACKER SUITE

Pyotr Il'yich Tchaikovsky
(1840-1893)
Arranged by William Gillock

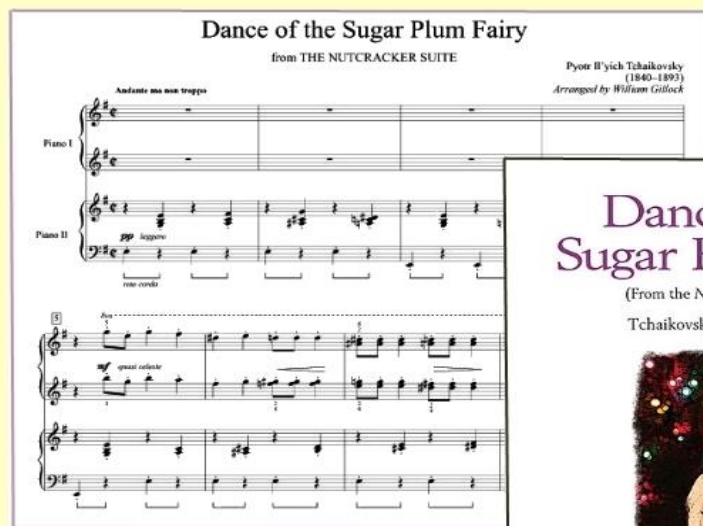
Andante ma non troppo

Piano I

Piano II

pp leggero
rit. corda

f
graz. celeste

MID-INTERMEDIATE
1 PIANO, 4 HANDS

Dance of the Sugar Plum Fairy

(From the *Nutcracker Suite*, Op. 71a)
Tchaikovsky, arr. William Gillock

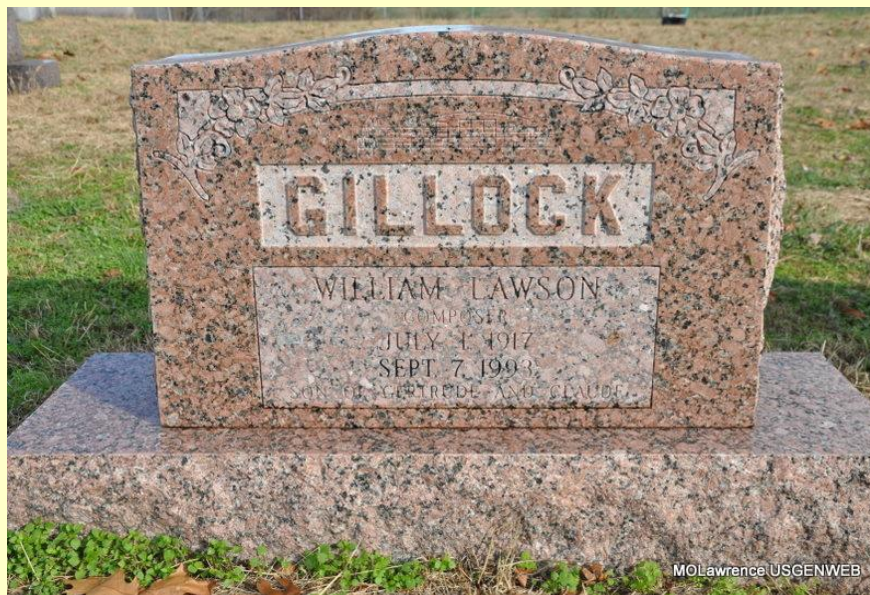

THE WILLIS MUSIC COMPANY

Посвятив всего себя активной просветительской, музыкальной и композиторской деятельности, вторую половину своей творческой жизни Вильям Гиллок провел в Далласе, где он на протяжении 21 года был первым и единственным судьей Гильдии Юных Пианистов.

Там, в Далласе 7 сентября 1993 года после длительной болезни Вильям Гиллок ушел из жизни.

Произведения Вильяма Гиллока знают и любят по всему миру.

Их популярность настолько велика, что студия «Green Mill Recordings» на 6 дисках выпустила запись полного собрания сочинений композитора - «The Complete Piano Music of William Gillock» - в исполнении американского пианиста и педагога, доктора Henry Doskey.

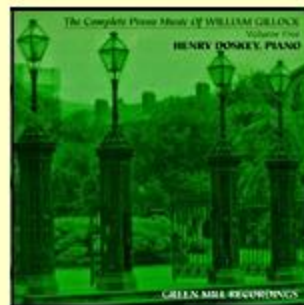
В его руках эти очаровательные пьесы выходят за рамки «учебной литературы» и становятся художественными сокровищами.

Детские сердца покоряет удивительно привлекательный музыкальный мир американского композитора, яркие образные названия его, небольших пьес, необыкновенная поэтичность музыки Вильяма Гиллока - романтика XX века.

Henry Doskey

Генри Даски

Все материалы взяты из свободных источников Internet.