

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 15.09.2023 09:26:30
Уникальный программный ключ:
4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3fefff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра камерного ансамбля, струнного квартета
и концертмейстерского мастерства

Рабочая программа дисциплины

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО

Направление подготовки
53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль подготовки «Фортепиано»

Квалификация «Магистр»

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.

Председатель ученого совета
_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена
в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению
подготовки 53.04.01 Музы-
кально-инструментальное ис-
кусство (профиль подготовки
«Фортепиано»)

Авторы-составители: проф. М.А. Кузина, доц. Л.Н. Стремоусова

Редакторы: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензент: проф. С.Ф. Курбетова

Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Концертмейстерское мастерство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) для обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки «Фортепиано»), с учетом учебного плана подготовки магистров по соответствующим направлениям и профилю подготовки в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Дисциплина «Концертмейстерское мастерство» входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 1-4-ый семестры. Общая трудоемкость курса составляет 10 ЗЕТ (360 часов), в том числе 64 контактных часа (индивидуальных), 294 часа самостоятельной работы, контроль – 2 часа.

Цель курса – воспитание высококвалифицированных концертмейстеров, подготовленных к концертно-исполнительской и педагогической деятельности, способных в процессе сотворчества к созданию высокохудожественной интерпретации музыкального произведения. На этапе магистратуры предполагается интенсивное развитие и совершенствование концертмейстерских навыков, связанное с более высоким по сравнению с бакалавриатом уровнем осмысления исполнительских задач, с углубленным изучением композиторских школ и исполнительских направлений.

В задачи курса входит:

1) совершенствование арсенала художественно-технических исполнительских средств концертмейстера путем практического освоения и подготовки к концертному выступлению программ из камерно-вокальных и инструментальных произведений различных форм, жанров, стилей;

2) воспитание музыкально-исполнительской культуры, углубление понимания музыкально-выразительных и исполнительских средств аккомпанемента в музыке разных стилей и жанров путем сравнительного анализа исполнительских интерпретаций изучаемых произведений, изучения истории их создания и исполнения, культурного контекста;

3) воспитание качеств яркого концертного исполнителя-концертмейстера, способного к участию в культурной жизни общества и активной музыкально-просветительской деятельности;

4) формирование педагогических и методических навыков в области концертмейстерской работы, – в том числе, в высших учебных заведениях.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника.

Дисциплина «Концертмейстерское мастерство» является высшим этапом в системе подготовки профессиональных пианистов-концертмейстеров. Она обеспечивает высококвалифицированную творческую работу в рамках предмета «Ансамбль», готовит необходимую базу для некоторых теоретических дисциплин (например, «Современное фортепианное исполнительство»), для практик, научно-исследовательской работы. На занятиях по данному предмету проходит подготов-

ка магистрантов к самостоятельному осуществлению на высоком творческом уровне музыкально-исполнительской деятельности в роли концертмейстера.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании у магистранта следующих компетенций, в соответствии с которыми студент должен быть:

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации,

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

Уметь:

- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов,

Знать:

- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений,

Знать:

- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по во-

просам исполнительства;

Уметь:

– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

– представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;

– навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;

– репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;

– профессиональной терминологией.

Краткие методические указания. Основные направления занятий в концертмейстерском классе отражены в разделе «Содержание курса» в виде отдельных рубрик, посвященных освоению вокального аккомпанемента и оперно-концертной работе, освоению инструментального аккомпанемента и навыков концертмейстерской работы с солистами-инструменталистами, подготовке к концертному выступлению. В процессе работы над вокальным и инструментальным аккомпанементом в обязательном порядке осуществляется формирование навыков чтения с листа произведений различной сложности и навыков транспонирования на разные интервалы. В процессе обучения данные направления задействуются одновременно на каждом курсе.

Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отражает примерное соотношение часов, предполагающееся на освоение каждого раздела курса в течение двух лет обучения.

Литература, приведенная в разделе «Методическое обеспечение курса», рекомендуется для самостоятельного ознакомления при подготовке к коллоквиуму. Источники, обязательные для изучения, помечены звездочкой. Кроме того, указанные в списке работы могут привлекаться по мере необходимости в зависимости от учебно-творческих задач и осваиваемых произведений.

Занятия по дисциплине проходят малыми группами в зависимости от состава ансамблей и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы аккомпаниатора, анализ исполнительских задач пианиста и солиста (стилистических особенностей, образного содержания, драматургии сочинения и пр.), работу над средствами выразительности в зависимости от состава исполнителей, работу по развитию ансамблевых навыков. Завершением урока является определение перспектив самостоятельной работы магистранта, обсуждение направления и методов подготовки к следующему занятию.

В течение всего периода обучения пианисты-концертмейстеры осваивают технику работы с певцами, солистами-инструменталистами, а также основы работы над хоровой партитурой. При этом работа над произведениями проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач солиста (иллюстратора) и концертмейстера. Важнейшей составляющей обучения пианиста-концертмейстера является практика транспонирования и чтения с листа.

Порядок освоения репертуара определяется его сложностью: развернуто-стью форм вокальных или инструментальных произведений, разнообразием и контрастностью тематизма, технической сложностью исполнения фортепианной партии и партии солиста, сложностью музыкального языка и пр.

При планировании работы магистранта представляется целесообразным первоначально (на I курсе) сосредоточиться на изучении камерно-вокальной литературы с целью углубленного освоения различных стилевых направлений и национальных композиторских школ. Обязательный репертуарный минимум первого года магистратуры должен включать по 5 сочинений композиторов XVII-XVIII вв., немецкой Lied, французской и русской вокальной лирики, современных вокальных произведений. В программу второго года обучения (II курс) входит изучение оперных отрывков и сцен по клавирам, освоение инструментального аккомпанемента, самостоятельная работа с иллюстратором по выучиванию новых камерно-вокальных или инструментальных сочинений.

За время обучения в магистратуре каждый студент должен выучить не менее 20-25 романсов и песен, 2-3 оперных арий и сцен, 3 инструментальных сочинений крупной и малой форм.

Естественным продолжением и завершением классной работы являются концертные выступления. Магистрант обязан выступить один раз в год с концертной программой.

Итоговый экзамен по «Концертмейстерскому мастерству» проводится в виде открытого концертного выступления. В его программу обязательно должна входить оперная сцена или ария и развернутое инструментальное сочинение, вокальные произведения для разных голосов. Магистрантские программы концертных выступлений составляются с учетом творческой индивидуальности исполнителей и включают произведения особой сложности, разных эпох и стилевых направлений, в том числе, подготовленные с солистом самостоятельно.

В целом, знания и навыки, приобретенные в концертмейстерском классе, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения, создают предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (основные дидактические единицы)

Приобретение навыков работы в качестве концертмейстера в процессе подготовки к исполнению большого количества разнообразных произведений с привлечением к репетициям и концертным выступлениям иллюстраторов разных специальностей. Приобретение навыков: репетиционной работы с вокалистами, инструменталистами; подготовки к исполнению их сольных программ в сопровождении фортепиано; изучения и накопления репертуара, включающего оперные сцены и арии, романсы и другую вокальную литературу, аккомпане-

менты инструментальных произведений и др.; чтения с листа, транспонирования.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Развитие навыков работы концертмейстера над вокальным аккомпанементом

Особенности работы над аккомпанементом камерно-вокальных и оперных сочинений; исполнительская роль концертмейстера. Концертмейстерская работа с вокалистами по разучиванию оперных партий и концертного репертуара; работа над хоровой партитурой. Техника чтения с листа и транспонирования.

Вокальная (оперная и концертно-камерная) литература: художественно-стилистические и технические особенности произведений композиторов барокко (И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Б. Марчелло, и др.), венских классиков (Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена), западноевропейских романтиков (Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ж. Бизе, И. Брамса, Ф. Листа, К. Сен-Санса, Э. Грига, Р. Вагнера, Дж. Верди, А. Вольфа, Ш. Гуно, А. Дворжака, Р. Леонкавалло, Масканьи П., Монюшко С., Массне Ж., В. Беллини, Л. Делиба, Дж. Пуччини, Д. Россини, М. де Фальи и др.), импрессионистов (К. Дебюсси и М. Равеля), отечественных композиторов (А.С. Гурилева, М.А. Балакирева, А.С. Даргомыжского, А.П. Бородин, М.П. Мусоргского, Ц. Кюи, М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.И. Танеева, С.В. Рахманинова, А.Г. Рубинштейна, М.М. Ипполитова-Иванова, Д. Кабалевского, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, И.Ф. Стравинского, Н.К. Метнера, Н.Я. Мясковского, Р. Глиэра, Ю. Мейтуса, С. Василенко, В. Гаврилина, Н. Ракова, А.И. Хачатуряна, Г. Свиридова, Ю. Косенко, З. Левиной, В. Соловьева-Седого, М. Таривердиева, А. Александрова, С. Слонимского, А.Г. Шнитке и др.), зарубежных композиторов XX века (Г. Малера, Ф. Пуленка, А. Берга, Б. Бартока, С. Барбера, О. Мессиана, Б. Бриттена, Д. Менотти, А. Шенберга и др.), сибирских авторов (Ю.Я. Ащепкова, А. Мурова, Е.А. Джагаровой, Н. Кравцова, С.И. Кравцова, Н. Лантуата, О.М. Серебровой, Ю.И. Юкечева и др.).

Практическая работа на уроке. Практическое освоение и доведение до максимально высокого технического и художественного уровня исполнения вокальных произведений повышенной сложности разных жанров и стилей. Оттачивание исполнительской интерпретации, художественно-убедительное прочтение музыкально-выразительных средств в контексте стиля композитора и в соответствии с драматургией развертывания формы. Обсуждение интерпретаций разучиваемых сочинений известными музыкантами. Развитие навыков работы концертмейстера с солистами-вокалистами, навыков чтения с листа и транспонирования. Формирование способности формулировать и решать творческие и технические задачи ансамблевого исполнительства, в том числе, самостоятельно организовывать работу исполнителей-солистов в данном направлении.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание сочинений с вокалистами; подготовка ряда сочинений к концертмейстерскому показу. Продумывание художественно-исполнительской концепции осваиваемых произведений, нахождение адекватных исполнительских приемов. Закрепление навыков исполнения аккомпанемента, работа с солистом над ритмическим, темповым, агогическим, штриховым, динамическим балансом в исполняемых сочинениях, над синхронностью вступлений и т.д. Работа над звуком в связи со стилистикой произведения. Чтение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей исполняемых сочинений. Совершенствование навыков транспонирования и чтения с листа.

В результате освоения данного раздела выпускник магистратуры должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации;
- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь:

- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

Раздел 2. Совершенствование навыков исполнения инструментального аккомпанемента

Практические навыки инструментального аккомпанемента; исполнительская роль концертмейстера. Особенности концертмейстерской работы с инструменталистами по разучиванию концертного репертуара.

Художественно-стилистические и технические особенности аккомпанемента в сочинениях для солирующих инструментов и фортепиано, а также для солирующих инструментов и оркестра (в т.ч. инструментальных концертов) композиторов барокко (И.С. Баха, И.Х. Баха, Ф.Э. Баха, К.В. Глюка, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, Л. Боккерины, Д. Тартини, Дж. Фрескобальди и др.), венских классиков (Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, И. Гуммеля), западноевропейских романтиков (К.М. Вебера, Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Листа, К. Сен-Санса, А. Дворжака, Э. Лало, Ж. Бизе, П. Сарасате, Г. Венявского, А. Вьетана, Э. Изай, Ф. Крейсlera, Н. Паганини, Я. Сибелиуса, Б. Сметаны и др.), импрессионистов (К. Дебюсси, М. Равеля, Э. Шоссона), отечественных композиторов (П.И. Чайковского, С.И. Танеева, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, Д. Кабалевского, И.Ф. Стравинского, А.К. Глазунова, Р. Глиэра, М. Вайнберга, С. Василенко, Н. Ракова, А.И. Хачатуряна, Т. Хренникова, В. Шебалина, В. Шендерева, Г. Рзаева, А. Цыганкова, В. Агафонникова и др.), зарубежных композиторов XX века (М. де Фальи, А. Онеггера, Б. Бартока, Р. Штрауса, Д. Гершвина, А. Казеллы, К. Шимановского, В. Лютославского, К. Накадзавы, Д. Энеску, Э. Блоха, А. Дютыйе, А. Томази и др.), сибирских авторов (Ю.Я. Ащепкова, Е.Н. Кравцова, С.И. Кравцова, Ю.Н. Юкечева, А.В. Попова, С.Г. Тосина и др.).

Практическая работа на уроке. Практическое освоение и доведение до максимально высокого технического и художественного уровня исполнения инструментальных произведений повышенной сложности разных жанров и стилей, в том числе, современного музыкального языка. Оттачивание исполнительской интерпретации, художественно-убедительное прочтение, адекватное использование в контексте стиля композитора и в соответствии с драматургией развертывания формы музыкально-выразительных средств. Обсуждение интерпретаций разучиваемых сочинений известными музыкантами. Развитие навыков работы концертмейстера с солистами-инструменталистами, навыков чтения с листа. Формирование способности формулировать и решать творческие и технические задачи ансамблевого исполнительства, в том числе, самостоятельно организовывать работу исполнителей-солистов в данном направлении.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание сочинений с солистами-инструменталистами. Продумывание художественно-исполнительской концепции осваиваемых произведений, нахождение адекватных исполнительских приемов. Закрепление навыков исполнения аккомпанемента, работа с солистом над ритмическим, темповым, агогическим, штриховым, динамическим балансом в исполняемых сочинениях, над синхронностью вступлений и т.д. Работа над звуком в связи

со стилистикой произведения. Самостоятельная подготовка ряда произведений к концертмейстерскому показу. Чтение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей исполняемых сочинений. Совершенствование навыка чтения с листа.

В результате освоения данного раздела выпускник магистратуры должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь:

- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации;
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

Раздел 3. Подготовка к концертному выступлению

Принципы формирования концертной программы. Эстрадное волнение: позитивные и негативные результаты; причины эстрадного волнения, их про-

филактика и преодоление, методы самоконтроля, взаимовыручка и единство солиста и аккомпаниатора.

Практическая работа на уроке. Доведение концертной программы до высочайшего технического и художественного уровня. Акустические репетиции с солистами. Разработка репертуарных планов, программ концертов, фестивалей, творческих конкурсов.

Самостоятельная работа. Подготовка к концертному выступлению, акустические репетиции, доведение исполняемых произведений до максимальной степени законченности.

В результате освоения данного раздела выпускник магистратуры должен:

Знать:

- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Количество часов		
		всего	аудиторные практические занятия	самостоя- тельная работа
<i>1 курс</i>				
1.	Формирование навыков работы концертмейстера над вокальным аккомпанементом	97	16	80
2.	Формирование навыков исполнения инструментального аккомпанемента	47	10	37
3.	Подготовка к концертному выступлению	36	7	29
4.	Контроль	1	–	–
	Итого за год	180	33	146
<i>2 курс</i>				

1.	Формирование навыков работы концертмейстера над вокальным аккомпанементом	96	16	80
2.	Формирование навыков исполнения инструментального аккомпанемента	45	8	37
3.	Подготовка к концертному выступлению	38	7	31
4.	Контроль	1	–	
	Итого за год	180	31	148
	Итого	360	64	294

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «Концертмейстерское мастерство» проводятся зачеты с оценкой в 1 и 3 семестрах, во 2 и 4 семестрах – экзамены.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Романсы и песни, вокальные циклы

Бриттен Б. Народные песни (обработки), цикл «Очарование колыбельных», цикл «Озарения» (I). Циклы «Эхо поэта» на сл. Пушкина, «Британский Орфей» (I).

Вагнер Р. Пять песен на слова М. Везендонк (I).

Вольф Г. «Итальянские песни», «Песни Мёрике», «Одиночество», «Садовник», «В дороге», «Ночная песня», «Покинутая девушка», «Лесная дева», Шесть песен на стихи Гейне (I).

Дебюсси К. Избранные романсы (М. 1963): «Зелень» (I). Забытые ариетты (II).

Малер Г. Цикл «Песни странствующего подмастерья, «Воспоминание» (I).

Мессиан О. «Пейзаж», «Дом», «Колье» (I).

Метнер Н. На слова Пушкина: «Лишь розы увядают», «Эхо», «Я вас любил», «Цветок засохший», «Роза», «Муза», «Ворон», «Зимний вечер», «Серенада», «Мечтатель». «Испанский романс». На слова Ф. Тютчева: «Полдень», «Телега жизни», «Бессонница», «Что ты клонишь над водами», «Шепот, робкое дыханье», «Ночь» (I, II).

Мусоргский М. цикл «Детская», Цикл «Песни и пляски смерти», Цикл «Без солнца»

Прокофьев С. «Кудесник» (I). Цикл на стихи А. Ахматовой, «Гадкий утенок» (I).

Пуленк Ф. «Цикл «Прохлада и жар» (I), «Дама из Монте-Карло» (I), циклы «Поэмы Ронсара» (I, I), «Метаморфозы» (I).

Рахманинов С. «Эти летние ночи», «Вокализ, «Она как полдень хороша», «Мелодия» (I). «Ветер перелетный», «Судьба», «Буря», «Арион», «Не может быть» (I). Романсы соч. 38 (I, II).

Чайковский П. «День ли царит», «Ночи безумные», «Королевки» (II). «Благословляю вас, леса», «В эту лунную ночь» (I).
Штраус Р. «Серенада», «День поминания усопших», «Ночь», «За двадцать пфенигов», «Завтра» (I). «Как скрыть, мой друг», «Плохая погода» (I).
Шуберт Ф. Циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»; сборник «Лебединая песнь», «Лесной царь», «Весной»

Арии и отрывки из опер

Барбер С. Ария Ванессы из оперы «Ванесса»; заключительная сцена из оперы «Антоний и Клеопатра» (I).
Барток Б. Сцены из оперы «Синяя борода» (I).
Вагнер Р. опера «Тристан и Изольда»: смерть Изольды (I).
Леонкавалло Р. пролог (ария Тонио), баллада Недды (I).
Пуленк Ф. Моноопера «Человеческий голос» (I).
Пуччини Дж. опера «Богема»: сцена Мими и Рудольфа из 1 акта, сцена из 3 действия (квартет Мими, Рудольфа, Марселя и Мюзетты) (I);
Римский – Корсаков Н. Опера «Царская невеста»: речитатив и ария Грязного (I),
Стравинский И. Опера «Похождения повесы», речитатив, ария и кабалетта Энн (I).
Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: сцена письма, заключительная сцена (I, II);
Мусоргский М. Опера «Борис Годунов»: песня Варлаама, сцена Марины и Самозванца, сцена в келье, сцена смерти Бориса (I), сцена в корчме (I).
Шенберг А. Вокальный цикл «Песни кабаре» (I, II).

Инструментальные произведения

Брамс И. Концерт Ре мажор (I, II).
Венявский Г. Фантазия на темы оперы «Фауст» для скрипки с оркестром (I, II).
Глазунов А. Концерт (I, II). Прокофьев С. Концерт № 2 (I).
Сибелиус Я. Концерт (I, II).
Хачатурян А. Концерт (I).
Чайковский П. Концерт (I, II).
Шоссон Э. Поэма (I).
Шостакович Д. Концерт (I). Равель Цыганская рапсодия (I, II).
Сен-Санс Этюд в форме вальса для скрипки и фортепиано (I).
Шимановский К. Мифы, песня Роксаны, три каприза (I, II).
Чайковский П. Вариации на тему рококо (I).
Шостакович Д. Концерт для виолончели с оркестром (I).
Ибер Ж. Концерт для фагота (I, II).
Кемулари Р. Концерт для фагота (I).
Дютыйе А. Сарабанда и кортеж для фагота и фортепиано (I).
Казелла А. Сицилиана и бурлеска для флейты с фортепиано (I).

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Виноградов К. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. – Вып. 1. – М.: Музыка, 1988.
2. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методический очерк. – М., 1968.
3. Готлиб А. Заметки о чтении с листа // Сов. музыка. – № 3. – М., 1958.
4. Горошко Н.Н. Формирование художественных критериев исполнительского мастерства пианиста в концертмейстерском классе: (на примере камерно-вокального творчества рус. композиторов XIX века): автореф. дис... канд. искусствоведения. – Магнитогорск, 1999.
5. Инюточкина Н. В. Феномен пианиста-концертмейстера в вокально - инструментальном ансамбле (на примере австро-немецкого вокального цикла XIX ст.): автореф. дис. ... канд. искусствоведения. - Харьков, 2010.
6. Калинина В. Д. Базовые компоненты и профессиональная спецификация в творческой деятельности концертмейстера-пианиста [Текст]: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – Саратов, 2015.
7. Концертмейстер: призвание и профессия: сб. ст. / М-во культуры РФ; Нижегород. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки. – Н. Новгород, 2000.
8. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. – Л.: Музгиз, 1961.
9. Лысцова Л.А. Деятельность концертмейстера балета: исполнительский и педагогический аспекты: автореф. дис... канд. искусствоведения. – Казань, 2015.
10. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы. – Л.: Музыка, 1972.
11. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке. – М.: Радуга, 1987.
12. Нестеренко Е. Размышления о профессии. – М: Искусство, 1985.
13. Островская Е. А. Психологические аспекты деятельности концертмейстера в музыкально-образовательной сфере инструментального исполнительства: автореф. дис... канд. искусствоведения. – Саратов, 2006.
14. О работе концертмейстера / Моск. конс., ред.-сост. Смирнов. – М.: Музыка, 1974.
15. Шендерович Е.М. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: Советы аккомпаниатора. – М.: Музыка, 1987.
16. Шендерович Е.М. У рояля автор // Сов. музыка. – 1975. – № 12.

Вопросы работы концертмейстера над произведением

1. Асафьев Б. Русский романс XIX в. // Русская музыка от начала 19 столетия. – М.-Л., 1968.

2. Брюхачева Е.Б. Аранжировка трудноисполнимых мест клавира оперы «Евгений Онегин» // О работе концертмейстера: Сб. ст. / ред. Смирнов М.А. – М.: Музыка, 1974. – С. 135-159.
3. Васина-Гроссман В.А. Мастера советского романса. – М.: Музыка, 1980.
4. Васина-Гроссман В.А. О некоторых проблемах камерной вокальной музыки рубежа XIX-XX вв. // Музыка и современность. – Вып. 9. – М.-Л., 1975.
5. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. – М.: Музыка, 1965.
6. Сохор А.Н. В союзе с поэтическим словом // Сов. музыка. – №8. – 1973.
7. Пазовский А. Дирижер и певец. – М.: Госмузизд, 1959.
8. Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого. Размышления и воспоминания. – М.: Музыка, 1991.

Учебные пособия

1. Аудио- и видео-записи камерно-вокальных и камерно-инструментальных сочинений с фортепианным аккомпанементом разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов – вокалистов и инструменталистов (фонотека).
2. Видеозаписи концертов камерной музыки, проведенных в НГК (фонотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
4. Информационная система «Музыкальная культура Сибири»
URL: <https://www.media-nsglinka.ru/>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsglinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
5. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

В период вузовского обучения происходит интенсивное развитие и совершенствование будущих музыкантов-исполнителей, созревание их мастерства. В этот период окончательно определяются исполнительские предпочтения и склонности музыкантов, активно формируется их кругозор, складывается профессиональное мастерство. Важная роль в этом процессе отводится педагогу по концертмейстерскому классу. Его задача – обеспечить возможность студентам-концертмейстерам попробовать свои силы в ансамблях разного состава, осваивая произведения разных жанров и стилей. Следует поощрять создание постоянных ансамблевых коллективов-содружеств и активные концертные выступления, являющиеся фактором, способствующим профессиональному росту, приобретению артистического опыта, развития инициативы.

В процессе обучения, при формировании исполнительских ансамблей необходимо учитывать индивидуальные особенности и профессиональный уровень каждого студента. В освоении репертуара следует использовать принцип постепенного усложнения учебных заданий. Однако этот принцип не должен мешать педагогу изредка давать студентам более сложные сочинения, активизируя их развитие. В этом случае предпочтительней останавливать свой выбор на сочинениях более сложных в техническом отношении, нежели в интеллектуальном. Не следует рекомендовать ансамблю произведения, которые выходят за пределы художественного мышления его участников.

Для всестороннего и гармоничного развития исполнителей-ансамблистов в репертуарной политике рекомендуется сочетать произведения различных стилевых направлений, жанров и форм. В силу этого программа содержит сочинения разных эпох и музыкальных стилей: от произведений второй половины XVII в. до образцов XX в. Основу репертуарной политики составляют вокальные сочинения Ф. Шуберта, И. Брамса, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Г. Вольфа и др., оперы В.А. Моцарта, Дж. Верди, Дж. Россини, Н.А. Римского-Корсакова и др., инструментальные произведения И.С. Баха, А. Вивальди, Г.Ф. Генделя, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Листа, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича – композиторов, имена которых являются фундаментальными в истории музыки. Использование сочинений этих авторов в процессе обучения способствует формированию исполнителей высокой культуры. Обучение чтению с листа следует осуществлять на музыкальных произведениях, более легких по изложению, чем литература, изучаемая студентом в классе по специальности.

Количество произведений, исполняемых студентами в составе ансамбля в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема произведений и способностей участников ансамбля.

Методические указания для магистранта

В процессе обучения в концертмейстерском классе большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается не только в грамотном разборе текста аккомпанирующей партии, подробном исполнительском анализе сочинений программы, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, а также изучение литературы о композиторах и исполняемой музыке, сыгрывании участников ансамблевого коллектива и нахождении совместных интерпретаторских решений.

Важной составляющей самостоятельной работы является подготовка сочинений различных стилей, жанров и форм, в дуэте с различными солистами, к концертмейстерскому показу. Она подразумевает детальнейшее знакомство с произведением и историей его создания, фактурой и выразительными средствами, стилем композитора. Именно на основе досконального знания исполняемого сочинения возможна концертмейстерская работа над партией солиста – вокалиста или инструменталиста – и над произведением в целом. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля и характера произведения, систематизируются представления о методике разучивания и приемах работы над различными трудностями, закрепляются и отрабатываются навыки ансамблевой игры.

Особенность работы концертмейстера заключается в том, что в дуэте «солист-аккомпаниатор» он зачастую принимает на себя функции руководителя. Как следствие, концертмейстер, работающий с вокалистами, должен хорошо ориентироваться в таких вопросах, как классификация голосов, вокальная терминология и особенности нотной записи, вокальный репертуар, вокальные трудности исполнения в том или ином произведении и т.д. Концертмейстер, работающий с инструменталистами, должен знать особенности исполнения на струнных, духовых, ударных, народных инструментах, специфику голосоведения и фразировки, исполнения штрихов, динамических нюансов и т.д. При разучивании сочинения необходимо хорошо представлять себе его стилевые особенности, определяющие его художественно-исполнительскую интерпретацию. Для проверки и закрепления этих знаний проводятся коллоквиумы.

Одна из необходимых форм работы концертмейстера – чтение музыкальной литературы с листа. В отличие от так называемого разбора музыкальных произведений, при котором возможны остановки и повторения изучаемого текста, чтение с листа требует непрерывности исполнения. Следует научиться правильно ориентироваться в музыкальном материале, быстро определять и точно воспроизводить его основные элементы. Надо стремиться исполнить произведения в темпе, наиболее соответствующем указанному в тексте; выполнять авторские указания, максимально верно передать характер произведения в целом. При этом допускаются некоторые упрощения нотного текста, не искажающие музыкального содержания произведения. По мере развития навыков чтения с листа подобные упрощения доводятся до минимума.

Неотъемлемой составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свое выступление с солистом со стороны, адекватно его оценить.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Фортепиано, комплект оркестровых струнных, духовых, ударных и народных инструментов. Специализированные учебные аудитории с роялями, оркестровыми пультами, специальными стульями для индивидуальных занятий; большой и малый концертные залы с двумя концертными роялями и пультами, комплект звукоусилительной аппаратуры.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО «ИНФОРМ-СИСТЕМА»» № 010/2011-М от 08.02.2011.