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 «Орган»

Квалификация «Магистр»

Новосибирск 2019

УТВЕРЖДЕНА
на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«17» июня 2019 г.
Председатель ученого совета
_____ Ж.А. Лавелина

Составлена
в соответствии с требованиями
ФГОС ВО по направлению
подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки
«Орган»)

Авторы-составители: профессор М.А. Кузина, доцент Л.Н. Сремоусова, доцент Багинская Н.В., и.о. доцента Никулин Г.А.

Редакторы: канд. искусствоведения, доц. Новикова О.В., специалист по учебно-методической работе Смирнова М.Ю.

Рецензент: проф. Курбетова С.Ф.

I. 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 направлению 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), 292 часа самостоятельной работы, контроль – 4 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 органистов-концертмейстеров. Она обеспечивает высококвалифицированную творческую работу в рамках предмета «Ансамбль», готовит необходимую базу для некоторых теоретических дисциплин (например, «Современное органное исполнительство»), для практик, научно-исследовательской работы. На занятиях по данному предмету проходит

подготовка 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 вопросам 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. 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 органиста 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 органисты-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 органиста-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 органной 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 произведений, включающая 3 инструментальных сочинения 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 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 арии и другую вокальную литературу, аккомпанементы 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 партий и концертного репертуара; работа над хоровой партитурой. Техника чтения с листа и транспонирования.

Вокальная 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, Масканьи П., Монюшко С., Массне Ж., и др.), импрессионистов (К. Дебюсси и М. Равеля), отечественных композиторов (П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова, С.И. Танеева, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, И.Ф. Стравинского, С. Василенко, В. Гаврилина, А.И. Хачатуряна, Г. Свиридова, М. Таривердиева, А. Александрова, С. Слонимского, А.Г. Шнитке и др.), зарубежных композиторов XX века (Ф. Пуленка, Б. Бартока, С. Барбера, О. Мессиана, Б. Бриттена, и др.), сибирских авторов (Ю.Я. Ащепкова, Н. Лантуата, С.Г.Тосина, Г.А.Никулина, Р.С.Столяра 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, артикуляционном, динамическим балансом в исполняемых сочинениях, над синхронностью вступлений и т.д. Работа над регистровкой 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 органа, 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. Боккерини, Д. Тартини, и др.), венских классиков (Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена,), западноевропейских романтиков (Ф. Мендельсона, Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Листа, К. Сен-Санса, А. Дворжака, Ж. Бизе, Ф. Крейслера, Я. Сибелиуса, М.Бруха и др.), отечественных композиторов (П.И. Чайковского, С.И. Танеева и др), отечественных и зарубежных композиторов XX-XXI веков (Р. Штрауса,

Э. Блоха, Ф. Пуленка, Ф. Пеетерса, П. Эбена и др.), сибирских авторов (Ю.Я. Ащепкова, С.И. Кравцова, А.В. Попова, С.Г. Тосина, Г.А. Никулина 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 мастерства органной транскрипции, 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, артикуляционным, 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 исполни-

тельские 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;

– знаниями регистровых традиций;

– разными 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 профилактика 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; регистровые традиции разных эпох и стилей;

– 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	самостоятельная работа
	1 курс			
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	35	7	28
4.	**Контроль**	**2**	–	–
	Итого за год	**180**	**33**	**145**
	2 курс			
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	37	7	30
4.	**Контроль**	**2**	–	
	Итого за год	**180**	**31**	**147**
	Итого	**360**	**64**	**292**

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

Вокальные произведения (оригинальные и транскрипции):
Для сопрано и органа
И.–С. Бах. «Страсти по Матфею»:
Арии сопрано –
И.–С. Бах. Magnificat D-dur BWV 243:
Арии сопрано –
И.-С. Бах – Ш. Гуно. Ave Maria;

В. Моцарт Части из Месс
Ф. Шуберт. Ave Maria;
Дж. Каччини (В. Вавилов). Ave Maria;
Л. Керубини. Ave Maria;
Г. Маршнер. Ave Maria;
Л. Люцци. Ave Maria;
Дж. Верди. Ave Maria;
П. Масканьи. Ave Maria;
К. Сен-Санс. Ave Maria;
Ш.-М. Видор. Ave Maria op. 59
М. Дюпре. Ave Maria op. 9
Л. Вьерн. «Ангелы» вок. Цикл в 3-х частях op. 57
Г. Никулин. Ave Maria op. 15;
Г. Никулин. «Античный триптих op. 25;
В.–А. Моцарт. Laudate Domine;
В.-А. Моцарт. Et incarnates est из Мессы c-moll;
Г.–Ф. Гендель. Ария Клеопатры из оперы «Юлий Цезарь в Египте»;
Г.-Ф. Гендель. Ария Альмиры из оперы «Альмира»;
Г.-Ф. Гендель. Ария Ксеркса из оперы «Ксеркс»;
С. Франк. Panis Angelicus;
П. Хиндемит. «Житие Марии» – Часть 1;
Г. Пёрселл. «Дидона и Эней»: 2 арии Дидоны (из I и III действий);
Й. Райнбергер. 6 марианских гимнов для вокала и органа op.171
Й. Райнбергер. Ave Maria для вокала и органа (1901) WoO 34
Й. Райнбергер. Марианская песня для сопрано и органа (1864) WoO 84
М. Регер. 2 духовные песни для вокала и органа (1898) op. 19
М. Регер. 2 духовные песни для вокала и органа (1900) WoO VII/30
М. Регер. 2 духовные песни для вокала и органа (или фисгармонии/фортепиано) (1907) op.105
Л.Вьерн «Les Angelus», op. 37
Г.Персел – Б.Бриттен «Музыка»
Ю. Ащепков Ave Maria. 12 вокальных миниатюр. 2-е изд.
С. Слонимский «Девушка пела»
П. Хиндемит. Geburt Maria

Для меццо-сопрано и органа:
И.-С. Бах “Рождественская оратория» BWV 248 (2): Ария альта
И.-С. Бах. Magnificat D-dur BWV 243: Арии альта –
И.-С. Бах. Agnus Dei из Мессы h-moll BWV 232;
И. С. Бах. «Страсти по Иоанну»: Арии альта –
К.-В. Глюк. Ария Орфея из оперы «Орфей»;
Дж.Перголези Stabat Mater №3,4, 7
Ф.Пуленк “Rayon des yeux...” и “Homme au sourire tender...” из цикла “La fraicheur et le feu”

Б.Тищенко «Qui Mariam» из «Requiem Aeternam» памяти принцессы Гальяни
Б. Лисицын Вокальные циклы: на стихи А. Блока для низкого женского голоса и фортепиано на стихи И. Бунина (II) (транскрипции)

Для тенора и органа:
И. С. Бах. Magnificat D-dur BWV 243: Ария тенора De posuit (№8);
Ж. Бизе. Agnus Dei из музыки к драме А. Доде «Арлезианка»

Для Баритона/баса и органа:
И. С. Бах.. Magnificat D-dur: Ария баса Quia fecit mihi magna (№5);
И. С. Бах. Кантата №82 Ich habe genuk BWV 82;
И. С. Бах. Месса h-moll BWV 232: Quonium tu solus sanctus (№9 из «Gloria»)
И. С. Бах. «Рождественская оратория» BWV 248 (1): Ария баса
Р.Шуман «Mein Herz ist schwer" , op.25№15
А.Дворжак "Библейские песни»
Й. Райнбергер. 6 религиозных песен для баритона и органа op.157
М. Регер. Wohl denen, die ohne Tadel leben, spiritual song for baritone and organ (1903)
Ж.Массне Элегия
Г. Никулин. Benedictus op. 20;
В. Гаврилин «Немецкая тетрадь»

Для ансамблей, хора, оркестра и органа;
И. С. Бах. Мотет «O Jesu Christ, meins lebwns licht» BWV 118b
И. С. Бах. Месса g-moll BWV 235;
И. С. Бах. Месса h-moll BWV 232;
И. С. Бах. Магнификат D-dur BWV 243;
Дж.-Б. Перголези. Stabat mater
И.Брамс Ave Maria
Б. Бриттен Академическая кантата. Мисса бревис
А Брукнер. Реквием
О.Бочихина Qeen tet (a) tet для ансамбля и органа
Ф.Строганов «Отражения вечности» для органа и струнного оркестра.
Й. Райнбергер. Miserere для солистов, хора и органа (1878) WoO 7.4
Й. Райнбергер. Miserere для хора и органа (1854) JWV 11
Й. Райнбергер. Missa Misericordias Domini для хора и органа op.192
Й. Райнбергер. Missa Puerorum для вокала и органа op. 62
Й. Райнбергер. `Carmina sacra`, 6 песен для солистов, хора и органа WoO 7
Й. Райнбергер. Вечерня для хора и органа (1858) JWV 104
Й. Райнбергер. Кантата `Хвалите имя Господне` для хора и органа (1853) JWV 4
Й. Райнбергер. Месса g-moll для женского хора и органа op.187
Й. Райнбергер. Месса f-moll для хора и органа op.159
Й. Райнбергер. Песня на Страстную Неделю для хора и органа op. 46

Й. Райнбергер. Реквием d-moll для хора и органа op.194
Й. Райнбергер. Хвалебная песнь для женского/детского хора и органа (1865) JWV 143
С. Франк. Месса для солистов, хора, органа, виолончели и арфы A-dur op. 12
С. Франк. Псалм №150 для хора и органа;
Л. Делиб. Месса для женского хора и органа;
Г. Форе. Messe basse для женского хора и органа;
Ш.-М. Видор. МЕССА ДЛЯ ХОРА И 2-Х ОРГАНОВ ФА-ДИЕЗ МИНОР (1878), OP. 36
Ш.-М. Видор. СТАРИННАЯ СИМФОНИЯ С TE DEUM ДЛЯ ХОРА, ОРГАНА И ОРКЕСТРА OP. 83
К. Сен-Санс. Месса для хора, органа и оркестра op. 4
К. Сен-Санс. «Рождественская оратория» для солистов, хора, органа и оркестра;
К. Сен-Санс. Симфония №3 c-moll;
Ш. Гуно. Торжественная месса Св. Цецилии для солистов, хора, органа и оркестра
Ж. Лангле. Messe solennelle для хора и органа
Ж. Лангле. Corpus Christi для хора и органа
Ф. Пуленк. LITANIES À LA VIERGE NOIRE (1936) для женского хора и органа
М. Дюрюфле. Messe "Cum Jubilo" для хора и органа
М. Дюрюфле. Requem op. 9 для солистов, хора, органа и оркестра
Т. Дюбуа. Mass in G для хора и органа;
Т. Дюбуа. Мотет «Ego mater» для хора и органа;
Т. Дюбуа. Мотет «O sacrum convivium» для хора и органа;
Т. Бюбуа. Мотет «Puer natus est nobis» для хора и органа;
Э. Сати. «Messe des Pauvres» (I. Kyrie eleison)
Л. Боэльман. Ave Maria для хора и органа;
А. Брукнер. Requiem для солистов, хора и органа;
З. Кодаи. «Lauda organi»;
М. Регер. 4 Tantum ergo для 2-х голосов и органа op. 61b
М. Регер. 4 Tantum ergo для хора и органа op. 61c
М. Регер. 4 песни Марии для 2-х голосов и органа op. 61e
М. Регер. 4 песни Марии для хора и органа op. 61f
М. Регер. Ария `Вверьте пути свои Господу` для сопрано, альта и органа (1899) WoO VII/34
М. Регер. Псалм 100 для хора, оркестра и органа op.106
М. Регер. Свадебная песня для 2-х голосов и органа (или фисгармонии) (1902) WoO VII/34
А. Скрябин. Поэма «Прометей»;

Оперные сцены с участием органа:
Р. Вагнер. «Риенци»;
Р. Вагнер. «Лоэнгрин» (окончание II акта);

Р. Вагнер. «Нюрнбергские мейстерзингеры»;
Верди Дж. «Луиза Миллер», «Дон Карлос»
Ш. Гуно. «Фауст»;
Ж. Массне. «Манон»;
П. Масканьи «Сельская честь»
Дж. Пуччини. «Тоска», «Турандот»
С. Слонимский. «Гамлет»;

Инструментальные произведения:
Для струнных инструментов и органа:
Для скрипки и органа:
И. С. Бах. Концерты для скрипки с оркестром a-moll BWV 1041, E-dur BWV 1042, d-moll BWV 1052R, g-moll BWV 1056R;

А. Вивальди. «Времена года» (4 концерта для скрипки с оркестром)
Й. Райнбергер. Шесть пьес для скрипки и органа op. 150;
Й. Райнбергер. Сюита для скрипки и органа C-dur op.166

Для альта и органа:
Г. Пёрселл. Сюита для альта и органа;
П. Хиндемит. Траурная музыка;

Для виолончели и органа:
М. Брух. Col nidrei;
Г. Никулин. Вариации на тему «Фолии» Дж. Фрескобальди op. 11;
С. Губайдулина In Croce

Для духовых инструментов и органа:
Для флейты и органа:
К. В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей»;
Ф. Пеетерс «Intrada festiva”

Для гобоя и органа:
А. Марчелло. Концерт d-moll;
Т. Альбинони Концерт щз.9№2

Для кларнета и органа:
Р. Бурланд Кантилена для кларнета и органа
Г. Никулин. «Рапсодия» op. 23;
Г. Никулин. «Пастораль» op. 24;
А. Молчанов. Фантазия;
С. Тосин. Ave Maria;
Ж. Гийю Fete

Для фагота и органа;
А. Канторович. «Бегство в Египет»
А.Канторович «Ave, Maria»

Для трубы и органа;
П. Эбен. «Окна»
Ю. Юкечев. Интродукция и пять вариаций для трубы (тромбона) и фортепиано (транскрипция для трубы и органа)

Для валторны и органа:
В.-А. Моцарт. Концерты для валторны с оркестром

Для саксофона и органа:
А. Валнер Контрасты
А.Канторович «Куда уходит лунный свет»

Для ударных инструментов и органа:
П. Эбен. «Ландшафты острова Патмос»
К. Уманский. «Остров Валаам» для органа и ударных

Для арфы и органа:
А. Молчанов. Вариации на тему А. Шнитке

Для терменвокса и органа:
А. Райхельсон. Две пьесы для терменвокса и органа

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди. - М.: Классика – XXI, 2005
2. Арнонкур Н. Музыка языком звуков (пер. и комментарии И. Приходько). – М., 2004
3. Багинская Н.В., Головнёва Н.И., Гончаренко С.С. Новосибирский орган: страницы истории. – Новосибирская государственная консерватория им. М.И. Глинки, 2019
4. Бах Карл Филипп Эмануэль (1714–1788): К 300-летию со дня рождения - Сборник статей по материалам международной научной конференции «К 300-летию К. Ф. Э. Баха и К. В. Глюка» (МГК, 19–21 марта 2014). — М., МГК, 2017
5. Бакеева Н. Орган. - М., 1977
6. Браудо И. Артикуляция (О произношении мелодии). - Л., 1961
7. Бурундуковская Е. Золотой век итальянской органной музыки // Лекции по курсу «История органной музыки» Казанская государственная консерватория. – Казань, 2004

8. Воинова М.В. Органная музыка второй половины XX века. – Издательство «Композитор», Москва, 2017
9. Волконский, А. Основы темперации. «Композитор», - М., 2003
10. Глазкова Ю.В. Морис Дюруфле и французская органная культура его времени. - Казанская государственная консерватория. – Казань, 2017
11. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методический очерк. – М., 1968.
12. Готлиб А. Заметки о чтении с листа // Сов. музыка. – № 3. – М., 1958
13. 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.
14. Джеминиани Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке (Лондон, 1751). — СПб, 2020
15. Дигрис Л. Как играть на органе. - Издательский Дом «Композитор», М. 2007
16. Друскин М. Иоганн Себастьян Бах. – М., Музыка, 1982
17. Друскин М. Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII веков. – Л., 1960
18. Дубинец Е. Знаки звуков. Издательство «Гамаюн», 1999 г.
19. Екимовский, В. Оливье Мессиан. Жизнь и творчество. - М., «Советский композитор», 1987
20. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII – первой половины XVIII в. – М., Музыка, 1983
21. Зубова О., Кюрегян Т. Средневековые и ренессансные танцы. Музыка в движении. — М., МГК, 2018
22. Из истории мировой органной музыки. Учебное пособие. - М., 2007
23. История зарубежной музыки, XX век. М. «Музыка», 2005 г.
24. Калинина В. Д. Базовые компоненты и профессиональная спецификация в творческой деятельности концертмейстера-пианиста [Текст]: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. − Саратов, 2015
25. Кванц И. Опыт руководства игры на поперечной флейте (перевод Е. Дрязжиной). Полный перевод трактата ЧАСТЯМИ напечатан в НЕСКОЛЬКИХ разных номерах журнала «Научный вестник Московской консерватории»; даю ссылку на указатель, по которому можно увидеть, в каких конкретно номерах «Вестника» можно найти разные части трактата в электронном виде: http://nv.mosconsv.ru/tag/ekaterinadryazzhina/
26. Когоутек Ц. Техника композиции в музыке XX века. М., «Музыка» 1976 г.
27. Концертмейстер: призвание и профессия: сб. ст. / М-во культуры РФ; Нижегород. гос. консерватория (академия) им. М. И. Глинки. − Н. Новгород, 2000.
28. Копчевский Н. Клавирная музыка. Вопросы исполнения – М., «Музыка», 1986

29. Коробейников С. Фуга XIX века в стилевом контексте романтизма. Очерки по истории полифонии. – Новосибирск, 1999
30. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. – Л.: Музгиз, 1961.
31. Лепнурм Х. История органа и органной музыки. - Казань, 1999
32. Ливанова Т. Н. История западноевропейской музыки до 1789 года: Учебник. Т. 1. – М., Музыка, 1983
33. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М.: «Музыка», 1994
34. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы. – Л.: Музыка, 1972.
35. О работе концертмейстера / Моск. конс., ред.-сост. Смирнов. – М.: Музыка, 1974.
36. Органы России – Центр гуманитарных инициатив, Москва-Санкт-Петербург, 2012
37. Пазовский А. Дирижер и певец. – М.: Госмузизд, 1959.
38. Панов А. Семантика немецкой органной терминологии XVII-XVIII веков. – Казань, 1996
39. Процюк, Д. Б. Исполнительское искусство органиста. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург 1997
40. Распутина, М. В. Становление клавирного стиля в музыке южнонемецкого барокко. - М., Московская государственная консерватория им. П. И. Чайковского. 2009
41. Ройзман Л. Орган в истории русской музыкальной культуры. - М., 1979
42. Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого. Размышления и воспоминания. – М.: Музыка, 1991
43. Форкель И. О жизни, искусстве и произведениях Иоганна Себастьяна Баха. — Классика-XXI, 2019
44. Фролкин, В. Некоторые вопросы исполнительской практики испанского клавиризма эпохи ренессанса. По трактату Т. де Санкта Мария «Искусство игры фантазии», 1555 // в сб.: Музыкальное исполнительство. Вып. 11 - М., 1983
45. Швейцер А. Иоганн Себастьян Бах. – М.: «Классика-XXI», 2002
46. Keller H. Die Orgelwerke Bachs. – Ed. Peters, Leipzig

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио- и видео-записи камерно-вокальных и камерно-инструментальных сочинений с органным аккомпанементом разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов – вокалистов и инструменталистов (фонотека, интернет-ресурсы).

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. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» http://e.lanbook.com/
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: https://library.stanford.edu/music/digital-scores

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. Единое окно доступа к информационным ресурсам http://window.edu.ru/
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru
6. 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 И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Ф. Шуберта, Й.Райнбергера, Г. Вольфа и др., инструментальные произведения И.С. Баха, А. Вивальди, Г.Ф. Генделя, Й.Райнбергера, Ф. Листа, М.Регера, М.Бруха, Ф. Пуленка, Ф.Пеетерса, П.Эбена, Б.Тищенко – 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 студентов в составе ансамбля в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объёма произведений и способностей участников ансамбля.

Методические указания для студентов

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 ра-

боте 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, первоначальные знания фонетики разных иностранных языков 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

Специализированная учебная аудитория с органом, проигрыватель для CD (USB), видео-проигрыватель.

Орган фирмы Зауэр, 12 регистров.

Орган электронный фирмы Viscount с использованием сэмплов с лицензионной программой Hauptwerk.

Лицензионное программное обеспечение: АИБС «МАРК-SQL» Internet с электронной доставкой документов. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011(читальный зал библиотеки).