Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора
Дата подписания: 04.04.2025 14:43:47
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
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профиль подготовки Фортепиано)

Квалификация: Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель

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 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профиль Фортепиано)

Авторы-составители: проф. М.А. Кузина, доц. Л.Н. Стремоусова, проф. С.Ф. Курбетова, и.о. доц. М.В. Уткина, доц. О.В. Новикова

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

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Концертмейстерское мастерство» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Фортепиано), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Дисциплина «Концертмейстерское мастерство» входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 18 ЗЕТ (648 часов), аудиторная работа – 114 часов, самостоятельная работа – 528 часов, контроль – 6 часов, время изучения – 3-8 семестры. Предмет реализуется в форме индивидуальных занятий.

Цель курса – подготовка студентов к практической деятельности в качестве концертмейстеров вокальных, оркестровых и дирижерских классов учебных заведений начального и среднего звена, в концертных профессиональных и культурно-просветительных учреждениях.

В задачи дисциплины входит формирование навыков работы концертмейстера с исполнителями разных специальностей (вокалистами и инструменталистами); изучение и накопления репертуара, включающего сочинений различных эпох, стилей и жанров – оперные сцены и арии, романсы и другую вокальную литературу, аккомпанементы инструментальных произведений, сочинения для хора а капелла и пр.; подготовка сочинений к концертному выступлению; развитие практических навыков, необходимых для концертмейстерской деятельности.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данная дисциплина в кругу других предметов специального цикла является одной из основных в системе профессиональной подготовки будущих квалифицированных пианистов и преподавателей (бакалавров музыкального искусства). Она предполагает формирование специфических навыков работы концертмейстера с музыкантами разных специальностей. Курс обеспечивает квалифицированную учебную и творческую работу студентов в рамках многих других специальных курсов – в частности, таких как «Фортепианный ансамбль», «Камерный ансамбль», «История исполнительского искусства», многих предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов. Кроме того в рамках дисциплины проходит подготовка к осуществлению исполнительской практики (включая разные ее виды – академические, кафедральные, факультетские публичные концертные выступления, выездные просветительские концерты, конкурсы и др.), а также к педагогической практике.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, которые определяются тем, что студент:

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

Уметь:

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть:

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

ПКО-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– принципы работы с различными видами фактуры;

Уметь:

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПКО-2. Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

Владеть:

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

ПКО-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

– методику концертмейстерской репетиционной работы;

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

– планировать и вести концертмейстерский репетиционный процесс;

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов концертмейстерской репетиционной работы, 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 (первый год – на полтона, второй год – на тон, третий год – на терцию). 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 трех лет обучения.

Литература, приведенная в разделе «Методическое обеспечение курса», рекомендуется для самостоятельного ознакомления при подготовке к коллоквиумам. 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 и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы аккомпаниатора, анализ исполнительских задач пианиста и солиста (текстовая точность, особенности стиля и образного содержания, драматургии сочинения и пр.), работу над средствами выразительности, работу по развитию ансамблевых навыков. Завершением урока является определение перспектив самостоятельной работы студентов – солиста и концертмейстера, обсуждение их 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.

К занятиям активно привлекаются иллюстраторы. Помимо работы с солистами часть репертуара – по 10 произведений ежегодно – студент-бакалавр должен освоить в процессе индивидуальной работы. Концертмейстерский показ этих сочинений, а также оперных арий и сцен по клавиру, входит в программу коллоквиумов.

Учебный репертуар находит отражение в индивидуальных планах студентов, которые составляются в начале учебного года в соответствии с программными требованиями. Порядок освоения репертуара определяется его сложностью: развернутостью форм вокальных или инструментальных произведений, разнообразием и контрастностью тематизма, технической сложностью исполнения фортепианной и сольной партий, сложностью музыкального языка и пр. Таким образом, бакалавры сначала (на II курсе) осваивают романсы и несложные арии композиторов-романтиков и русских авторов XIX века, инструментальные миниатюры; затем (на III курсе) – вокальные циклы, вокальную музыку композиторов XX века, оперные арии и сцены, развернутые концертные инструментальные пьесы; на завершающем этапе (IV курс) – оперные сцены, хоровые партитуры, романсы сложных форм, части инструментального концерта.

Естественным продолжением и завершением классной работы являются концертные выступления. Ежегодно каждый студент бакалавриата обязан выступать с концертной программой на проводимых в каждом семестре академических концертах, на экзаменах в конце каждого года обучения. Кроме того, специальные знания и навыки работы концертмейстера проверяются на контрольных уроках, устраиваемых на каждом курсе в конце первого семестра, тогда же проводятся коллоквиумы по обязательным темам. Оценка за контрольные уроки не дифференцирована.

В целом, знания и навыки, приобретенные в концертмейстерском классе, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, 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)

Навыки концертмейстерской репетиционной работы с вокалистами и инструменталистами разных специальностей; подготовка к исполнению их

сольных программ в сопровождении фортепиано; изучение и накопление репертуара, включающего оперные сцены и арии, романсы и другую вокальную литературу, аккомпанементы инструментальных произведений и др.; чтение с листа, транспонирование.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Формирование 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. Бородина, 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. Формирование навыков концертмейстерской работы с вокалистами в процессе изучения оперных сцен и арий, романсов и другой вокальной литературы. Работа над вокальным аккомпанементом: сохранение общего движения пьесы, ее живого пульса. Использование звуковых красок, тембра, динамики, агогики, педализации как средств воплощения исполнительского плана, найденного в итоге совместной работы с солистом.

Усвоение не только фортепианной, но и вокальной партии и литературного текста с целью адекватного прочтения художественного содержания произведения, приобретения гибкости и свободы ориентировки в ансамбле. Контроль за интонацией и ритмической четкостью исполнения партии певцом, за правильностью, осмысленностью и дикционной четкостью произношения текста, расстановкой дыхания в связи с формой, выпуклостью фразировки; вместе с певцом разбор содержания произведения и определение его музыкального образа, стремление к созданию высокохудожественного ансамбля.

В процессе работы над оперным материалом – показ певцам вступлений, пение реплик недостающих действующих лиц; при разучивании ансамблей – пение любой партии ансамбля, игра на фортепиано партии хора. В работе над клавиром – облегчение или дополнение фортепианного изложения на основе ознакомления с партитурой в целях максимального приближения к оригиналу.

Формирование «горизонтального мышления» в ансамбле, ощущения единой сквозной линии драматургического развития. Осознание собственной аккомпанирующей партии как части совместно исполняемого сочинения, гармонической и ритмической опоры солисту, и наряду с этим важной составляющей драматургии произведения, способствующей раскрытию его содержания. Роль концертмейстера в успешности и точности интерпретации произведения в целом.

Сознательный отказ от инерции солировать, подчинение фортепианной партии сольной, исполнение ее в соответствующих звуковых градациях, которые создают условия для полного выявления всех исполнительских возможностей солиста. Осознание значения аккомпаниатора в создании творческого состояния, настроения, артистического подъема солиста.

Развитие навыков транспонирования и чтения аккомпанемента с листа, навыков прочтения хоровой партитуры. Систематическая работа по чтению с листа литературы для ознакомления. По возможности – приобретение навыков суфлирования.

Самостоятельная работа. Разбор и разучивание сочинений самостоятельно и 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 студент должен:

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

– принципы работы с различными видами фактуры;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

– методику концертмейстерской репетиционной работы;

Уметь:

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

– планировать и вести концертмейстерский репетиционный процесс;

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов концертмейстерской репетиционной работы, профессиональной терминологией;

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

Раздел 2. Формирование 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. Боккерини, 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. Изаи, Ф. Крейслера, 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. Дютийе, 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. Решение технических (ритмоинтонационных, штриховых, артикуляционных, фактурных, динамических, темповых) и художественно-интерпретационных задач в процессе работы с иллюстратором над произведениями, предназначенными для освоения, а также систематическое ознакомление с музыкальной литературой в порядке чтения с листа.

Обсуждение принципов работы над технической и художественной сторонами исполнения, в том числе в связи с особенностями стиля. Стремление к достижению полного ансамбля с солистом за счет осознания общего исполнительского плана, умения слышать партию солиста в ее мельчайших деталях, умения разнообразить звучание фортепиано в соответствии с различными штрихами и другими приемами игры солиста, учитывая при этом во фразировке и цезурах возможности исполнителя (например, дыхание у духовиков); умения соразмерять звучность аккомпанемента со звучанием солирующего инструмента (тембр, сила звучности, технические возможности) и исполнительскими данными солиста. Анализ фактуры произведений для определения роли и значения исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде.

Предварительное тщательное ознакомление с партией инструменталиста в процессе самостоятельной проработки материала путем проигрывания его на фортепиано. Освоение специфики оркестрового исполнения при работе над инструментальным концертом: большая ритмическая строгость фортепианной партии, тембровое богатство различных оркестровых инструментов оригинала, особенности снятия звука на паузах и пр.

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 должен:

Знать:

– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

– принципы работы с различными видами фактуры;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

– методику концертмейстерской репетиционной работы;

Уметь:

– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

– передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

– планировать и вести концертмейстерский репетиционный процесс;

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;

– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов концертмейстерской репетиционной работы, профессиональной терминологией;

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

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 максимальной степени законченности в процессе акустических репетиций с солистами – вокалистами и инструменталистами. Творческое применение

технических приемов для раскрытия образного строя сочинения. Формирование умения самооценки и самокоррекции эстрадного состояния, исполнительской воли и сценического самообладания, умения работать в дуэте и адекватно реагировать на неожиданную ситуацию. Воспитание психологического иммунитета к возможным промахам во время выступления; способности адекватно оценивать степень соответствия реального художественного результата ожидаемому, «идеальному».

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

В результате освоения данного раздела бакалавр должен:

Знать:

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

– специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

– осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

Владеть:

– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЧИНЕНИЯ (ПО КУРСАМ)

ВТОРОЙ КУРС

ЧАЙКОВСКИЙ
Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин»
Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин
«Хотел бы в единое слово». Слова Л. Мея (из Гейне), d-moll
ГЛИНКА
«Попутная песня». Слова Н. Кукольника, D-dur
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка»
Ария Снегурочки («С подружками…») из оперы «Снегурочка»
«Звонче жаворонка пенье…». Слова А.К. Толстого, E-dur
ЧАЙКОВСКИЙ
Ария Елецкого из оперы «Пиковая дама»
Ариозо Кумы из оперы «Чародейка»

МУСОРГСКИЙ
«Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха» из “Фауста” Гёте, пер. А. Струговщикова, h -moll
Гадание Марфы из оперы «Хованщина»
ПУЧЧИНИ
Монолог Баттерфлай из оперы «Чио-Чио-Сан»
Рассказ Мими из оперы «Богема»
РАХМАНИНОВ
«В молчаньи ночи тайной». Слова А. Фета, D-dur или «Не пой красавица…». Слова А Пушкина, a-moll
БОРОДИН
Ария князя Игоря из оперы «Князь Игорь»

ТРЕТИЙ КУРС

МОЦАРТ
Ария Фигаро («Мальчик резвый...») из оперы «Свадьба Фигаро»
ЧАЙКОВСКИЙ
Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин
Ария Лизы («Уж полночь близится…») из оперы “Пиковая дама”
«Серенада Дон-Жуана». Слова А.К. Толстого, h-moll
Ариозо Онегина из оперы «Евгений Онегин»
Ариозо Мазепы из оперы “Мазепа”
СЕН-САНС
Ария Далилы («Открылася душа»…) из оперы «Самсон и Далила»
ВЕРДИ
Ария Джильды из оперы «Риголетто»
Ария Риголетто из оперы «Риголетто»
РАХМАНИНОВ
«Отрывок из А. Мюссе». Перевод А. Апухтина, fis-moll или «Как мне больно». Слова Г. Галиной, g-moll
ДАРГОМЫЖСКИЙ
Ария Мельника из оперы «Русалка»
Каватина Князя из оперы «Русалка»

ЧАЙКОВСКИЙ
Ария князя Гремина из оперы «Евгений Онегин»

БОРОДИН
Ария Кончака из оперы «Князь Игорь»
МУСОРГСКИЙ
«Гопак» (первая редакция) из поэмы Т. Шевченко «Гайдамаки», пер. Л. Мея, fis-moll
Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов», f-moll

РОССИНИ
Каватина Розины из оперы «Севильский цирюльник»
ГРИГ
«Сон»
СВИРИДОВ
«Зимняя дорога» или
«Подъезжая под Ижоры»

ЧЕТВЕРТЫЙ КУРС

РОССИНИ
Ария Дона Базилио из оперы «Севильский цирюльник»
Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»
ГЛИНКА
Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»
Каватина Людмилы из оперы «Руслан и Людмила»
ЧАЙКОВСКИЙ
Ария Ольги из оперы «Евгений Онегин»
«Благословляю вас, леса…». Слова А.К. Толстого, F-dur или D-dur
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
1-я ария (Рассказ) Марфы из оперы «Царская невеста»
2-я ария Марфы (4-е действие) из оперы «Царская невеста»
ГУНО
Ария Маргариты (с жемчугом) из оперы «Фауст»
БОРОДИН
Речитатив и песня Владимира Галицкого из оперы «Князь Игорь»
ПРОКОФЬЕВ
«Болтунья». Слова А. Барто
КАБАЛЕВСКИЙ
«Когда на суд». Сонеты Шекспира в пер. С. Маршака

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ, ОЗНАКОМЛЕНИЯ И ЧТЕНИЯ С ЛИСТА
Камерная вокальная музыка

Агабабов С. Вокальный цикл «Из поэзии прошлого», «Жемчужины белой я чище была», «Колыбельная» (II).
Александров А. Романсы на стихи А. Пушкина «Мне Вас не жаль». «Альбомное стихотворение»; Шесть романсов на слова Е. Баратынского, соч. 61; «Воспоминание», «Осенний вечер», «Серьги» (II).
Ащепков Ю.Я. Романсы на стихи русских поэтов XIX-XX вв. (II).
Балакирев М. «Я любила его», «Из-под таинственной холодной полумаски», «Песня Селима», «Пустыня», «Сон», «Грузинская песня» («Не пой красавица»), «Веди меня, о ночь, тайком», «Приди ко мне», «Испанская песня» (II).
Барбер С. «Маргаритки», «Под ивой» (II). «Усни, мое сердце» (III). «Дождь прошел», «Мне слышен в шуме волн», «Ноктюрн» (IV).
Берг А. Три песни ор. 2 (III).
Бетховен Л. «Под камнем могильным», цикл «К далекой возлюбленной», цикл на слова Геллера, «Аделаида», «Круг цветочный», «Песня Миньоны», «Песня о блохе», «Ирландская застольная» (II).
Бородин А. «Для берегов отчизны дальней», «Спесь», «Спящая княжна», «Морская царевна», «Фальшивая нота», «Песня темного леса», «Море», «Отравой полны мои песни» (II).
Брамс И. «Ода Сафо», «Верное сердце», «Тебя забыть навеки», «В зеленых ивах», «Былая любовь», «Тоска по милой» (II). «Глубже все моя дремота», «Уныние», «Воскресное утро», «Радость жизни», «Ах, взор свой обрати», «Как сирень расцветает», «Звучит нежней свирели», «Одиночество» (III), «Напрасная серенада» (IV).
Бриттен Б. Народные песни (обработки), цикл «Очарование колыбельных», цикл «Озарения» (IV).

Вагнер Р. Пять песен на слова М. Везендонк (IV).
Вайль К. Песни (II).
Василенко С. Маурийские песни: «Томление», «Песня любви» (II).
Власов А. «К фонтану Бахчисарайского дворца» (II).
Вольф Г. «Цыганка», «Счастье любви», «Школяр» (III). «Итальянские песни», «Песни Мёрике», «Одиночество», «Садовник», «В дороге», «Ночная песня», «Покинутая девушка», «Лесная дева», Шесть песен на стихи Гейне (IV).
Гаврилин В. «Немецкая тетрадь», «Русская тетрадь» (III).
Глинка М. «Ночной зефир», цикл «Прощание с Петербургом», «Не называй её небесной», «Ночной смотр», «Баркарола», «Я помню чудное мгновенье», «К ней», «Рыцарский романс», «Песня Маргариты», «Финский залив», «Адель», «Заздравный кубок» (II).
Глиэр Р. Концерт для голоса с оркестром (III).
Гоберник Г.Я. Вокальные циклы «Полусказки на ст. Ф. Кривина, Пять романсов на стихи С. Есенина, «Лесная архаика» на стихи Э. Межелайтиса, Четыре романса на стихи К. Бальмонта и З. Гиппиус (III).
Григ Э. «Весенний дождь», «Сон», «Розы осенью», «Пляска козлят», «В лесу», «Сердце поэта», «В челне», «Видение», «В вечерний час», «За добрый совет», «С водяной лилией» (II).
Даргомыжский А. «Песня рыбки», «На раздолье небес», «Я помню глубоко», «Титулярный советник», «Червяк», «Болеро», «Ночной зефир», «Свадьба», «Влюблен я, дева-красота», «Старый капрал» (II).
Дворжак А. «Сокол», «Колыбельная», «Из цыганских песен» (III).
Дебюсси К. Избранные романсы (М. 1963): «Чудесный вечер», «Лунный свет», «Любимый сын весны», «Колокола», «Деревья в тени во мгле реки» (II); «Фантоши», «Мандолина», «Прекрасней соборов», «Фавн», «Рождественская песнь детей, оставшихся без крова» (III); «Зелень» (IV).
Делиб Л. Болеро (II).
Джагарова Е. Пять романсов на стихи Г. Мистраль, Семь песен для голоса и фортепиано на стихи Х. Хименеса и Г. Мистраль (II).
Ибер Ж. Три песни Дон Кихота (III).
Ипполитов-Иванов М. Цикл «Пять японских стихотворений» (II).
Кабалевский Д. Десять сонетов Шекспира, Семь веселых песен, «Серенада красавице» из музыки к спектаклю «Дон Кихот» (II).
Косенко Ю. «Не там отрадно счастье веет» (II).
Кочуров Ю. Из цикла «Родные пейзажи»: «Лето», «Осень», «Недавно обольщен», «Зима», «Посвящение» (II).
Кравцов Е. Вокальные циклы «Испанские песни», «Пять вальсов» на стихи Е. Межелайтиса, «Женщине» на стихи А. Блока, В. Брюсова, С. Есенина (II).
Лантуат Н. Вокальные циклы «4 японских стихотворения», «Лунная ночь» на стихи Бо Цзюи, «Застольные песни» и «Прощальные песни» на стихи Нгуен Зу (II).
Левина З. Избранные романсы на слова О. Шираза (М., 1963), Избранные романсы на слова С. Капутикян (II).
Лисицын Б. Вокальные циклы: на стихи А. Блока для низкого женского голоса и фортепиано, для меццо-сопрано и фортепиано на стихи И. Бунина (II).
Лист Ф. «Как дух Лауры», «Лорелея», «Радость и горе», «Смертельной полны отравы», «Ты луч возьми у солнца», «Три цыгана», «Мальчик-рыбак», «Ты как цветок» (III).
Малер Г. цикл «Песни об умерших детях», «Рейнская легенда», «Когда звучал прощальный рог», «Воспоминание» (IV).
Мессиан О. «Пейзаж», «Дом», «Колье» (IV).
Молчанов К. Цикл «Черная шкатулка» (III).
Моцарт В. Сборник песен (II).

Муров А.Ф. Колыбельная для меццо-сопрано и фортепиано. Три старинных романса «Любовь Антона Дельвига». Романс для баса с фортепиано «Раздумье» (II).
Мусоргский М. «Забытый», «Колыбельная Еремушке», «По грибы», «По-над Доном», «Гопак», «Песня о блохе», «Семинарист» (II-III), вокальный цикл «Детская» (IV).
Мясковский Н. На слова Е. Баратынского: «Наяда», «Очарованье красоты в тебе», «Бывало», «Отрок звонким криком». На слова М. Лермонтова: «Казачья колыбельная», «Нет, не тебя так пылко я люблю», «Солнце», «К портрету». Из лирики С. Щипачева: «Русый ветер», «Подсолнух», «У родника», «Мне кажется порой» (III).
Николаев А. На слова Г. Лорки: «Колокола», «Девушка и ветер», «Пляска» (II).
Перселл Г. – Бриттен Б. «Музыка».
Петров А. Цикл на слова Дж. Родари, цикл «Пять детских песен» (II).
Прокофьев С. «В твою светлицу», «Болтунья» (II). Пять песен без слов (III), «Кудесник» (IV).
Пуленк Ф. «Моей гитаре», «Романтическая песня», «Сельская песня», «Грустная песня», «Веселая песня», «Дороги любви», «Скрипка», «СЕ», цикл «Короткая соломинка» (III), цикл «Прохлада и жар» (IV).
Равель М. «Об Анне, играющей на клавесине», «Об Анне, бросившей в меня снегом», «Николлета», «Сверчок», «Пять греческих песен» (III).
Рахманинов С. «Весенние воды», «Не пой, красавица, при мне», «Ночь печальна», «Они отвечали», «Все отнял у меня», «В молчанье ночи тайной» (II). «Как мне больно», «У моего окна», «На смерть чижика», «Отрывок из Мюссе», «Я опять одинок», «Я жду тебя» (III). «Эти летние ночи», «Вокализ, «Она как полдень хороша», «Мелодия» (IV).
Римский-Корсаков Н. «Редеет облаков летучая гряда», «Нимфа», «Дробится и плещет», «Звонче жаворонка пенье», «Заклинание», «Посмотри в свой ветроград», «В царство розы и вина», «Цветок засохший», «Ненастный день потух», «Анчар», «Красавица», «Пророк» (II-IV).
Россини Дж. Тарантелла (III).
Рубинштейн А. «Ночь», «Баллада», «Клубится волною» (II).
Свиридов Г. Цикл на слова С. Есенина «У меня отец-крестьянин». Песни из музыки к драме В. Гюго «Рюи Блаз»: Серенада, Поцелуй. На слова Пушкина: «Роняет лес багряный свой убор» (II), «Зимняя дорога», «Подъезжая под Ижоры», Цикл на слова Р. Бёрнса (III).
Сереброва О. Пять романсов на стихи А. Ахматовой, «Смятение» (III).
Сибелиус Я. «Прогулка» (II).
Слонимский С. Цикл на стихи А. Ахматовой; «Девушка пела» (III).
Стравинский И. На слова С. Городецкого: «Весна монастырская», «Росянка» (III).
Танеев С. «Люди спят», «Зимний путь», «Сталактиты», «Фонтаны», «Маска», «Менуэт», «В дымке-невидимке», «Пусть отзвучит», «Не ветер, вея с высоты», «Свет восходящей звезды» (III). «Музыка», «Бьется сердце беспокойное» (IV).
Таривердиев М. Циклы на слова В. Маяковского, на слова Мартынова (III).
Тищенко С.* Три стихотворения на стихи М. Цветаевой (II).
Фалья М. Семь испанских народных песен (III-IV), «Сад мой», «Дочери Ирана» (II).
Хачатурян А. Романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад» (II).
Чайковский П. «Нет, только тот, кто знал», «Растворил я окно», «Я ли в поле», «Забыть так скоро», «Серенада Дон Жуана», «Песня цыганки», «Хотел бы в единое слово», «Нам звезды кроткие сияли», «Мы сидели с тобой», «То было раннею весной», «Я Вам не нравлюсь», «Слеза дрожит» (II). «Кабы знала я», «Колыбельная», Ночь («Отчего я люблю тебя»), «День ли царит», «Ночи безумные», «Корольки» (III). «Благословляю вас, леса», «В эту лунную ночь» (IV).
Шапорин Ю. Цикл на слова Блока «Далекая юность», элегии, «Приближается звук», «В мае», «Заклинание», «Испанская песня», «Осенний праздник» (IV-V).
Шебалин В. «Я здесь, Инезилья», «Адели», «В твою светлицу», «Пора, мой друг» (III).

Шопен Ф. «Литовская песня», «Воин», «Мазурка» («Гей, шинкарка») (II).
Шоссон С. «Время сирени», «Колибри», «Песня любви», «Караван» (III).
Шостакович Д. Цикл песен на слова Е. Долматовского, песни на стихи английских поэтов, вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», «Испанские песни» (III).
Штраус Р. «Посвящение», «Семь печатей», «Сердце стучит» (III). «Серенада», «День поминания усопших», «Ночь», «За двадцать пфенигов», «Завтра» (IV).
Шуберт Ф. «Утренняя серенада», «Баркарола», «Форель», «Песня Маргариты», «Песня рыбака», «Смех и слезы», «Приют», «Скиталец» (II). Циклы «Прекрасная мельничиха», «Зимний путь»; Сборник «Лебединая песнь» (III), «Лесной царь», «Весной» (IV).
Шуман Р. Циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины», «Мирты»; «Два гренадера», «Весенняя ночь», «Лунная ночь», «Контрабандист» (III).
Юкечев Ю. Пять романсов на стихи русских поэтов «Забытые строфы», Пять романсов на стихи А Брока. Пять настроений на стихи Б. Пастернака и др. (III).

Обработки русских народных песен

Прокофьев С. «Зеленая рощица», «Катеринушка», «Сон», «Чернец», «Дунюшка», «Снежки белы» (II).
Раков Н. «Цвели, цвели цветики» (II).

Арии и отрывки из опер, кантат, ораторий

Бах И. Кантата №21: ария «Слезы, стоны» (1962); кантата № 106: «В твою десницу»; месса си минор: «Aqnus Dei»; «Кофейная кантата» № 211: ария сопрано; Кантата «Феб и Пан»: ария Момуса; ария из кантаты № 144 «Ропщешь ты, человек» (II-IV).
Беллини В. Каватина Нормы из оперы «Норма» (III).
Бетховен Л. Опера «Фиделио»: песня Рокко (II), ария Леоноры (IV).; музыка к трагедии В. Гете «Эгмонт»: две песни Клерхен (III).
Бизе Ж. Опера «Кармен»: Сегидилья и сцена, ария Хозе, Цыганская песня, куплеты Эскамильо, сцена гадания, ария Микаэлы (III), заключительная сцена (IV); опера «Искатели жемчуга»: ария Лейлы, ария Надира (II).
Бородин А. Опера «Князь Игорь»: ария князя Игоря, песня Владимира Галицкого, речитатив и каватина Владимира, ариозо Ярославны из 1 акта, сцена Ярославны с Владимиром Галицким (III), ария Кончака (IV).
Бриттен Б. Опера «Питер Граймс» (одна из арий) (III).
Вагнер Р. Опера «Лоэнгрин»: сон Эльзы (III); опера «Летучий голландец»: ария Сенты (III); опера «Тангейзер»: романс и ария Вольфрама (II);
Верди Дж. Опера «Риголетто»: баллада и песенка Герцога, первая ария Виолетты (II), ария Джильды (III), ария Риголетто, квартет (IV); опера «Травиата»: сцена Виолетты и Жермона из 2 акта (III); опера «Дон Карлос»: ария короля Филиппа, ария Эболи (III); опера «Аида»: две арии Аиды, ария Радамеса (III), сцена Аиды и Амнерис, сцена Аиды и Амонасро, сцена Аиды и Радамеса (IV); опера «Отелло»: сцена Дездемоны и Эмилии (II), песня об Иве, ария Дездемоны, дуэт Дездемоны и Отелло из 1 действия (III); опера «Сила судьбы»: две арии Леоноры (IV); опера «Бал-маскарад»: ария Ренато (III); опера «Трубадур»: ария Леоноры, ария Манрико, ария графа ди Луна (II), ария Азучены (III).
Гайдн И. Оратория «Времена года»: песня пахаря (III).
Гендель Г. Оратория «Самсон»: речитатив и ария Миха, ария Самсона «Мрак, вечный мрак». Опера «Оттон»: ария Джисмонды («Вот надежда стремится к причалу») (II).
Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: ария Руслана (II), ария и вальс Ратмира, каватина Людмилы (III), рондо Фарлафа (IV); опера «Иван Сусанин»: каватина и рондо Антониды, ария Вани «Бедный конь», ария Сусанина (II).

Глиэр Р. Опера «Шахсенем»: ария Шахсенем (III).
Гуно Ш. Опера «Фауст»: куплеты и серенада Мефистофиля, каватина Фауста, каватина Валентина, куплеты Зибеля (II), сцена и ария Маргариты, сцена в темнице, сцена Фауста и Мефистофиля из пролога (III), сцена в саду (IV). Опера «Ромео и Джульетта»: вальс Джульетты (II).
Даргомыжский А. Опера «Русалка»: ария Мельника, каватина Князя (III), сцена и ария Княгини с Ольгой (II), сцена сумасшествия, ария Русалки (IV); опера «Каменный гость»: две песни Лауры (II).
Дебюсси К. Опера «Блудный сын»: ария Лиу (III).
Делиб Л. Опера «Лакмэ»: ария Лакмэ (с колокольчиками), стансы Нилаканты (II).
Джордано У. Сцена из оперы «Анри Шенье», ария Жерарди (III).
Кабалевский Д. Опера «Семья Тараса»: ариозо Матери; опера «Кола Брюньон»: рондо Кола Брюньона из 2-й картины, песня Кола Брюньона из 3 картины, ария Ласочки из 1 картины, песенка Ласочки из 1 картины (II).
Кальман И. Ария Марицы из оперетты «Марица», Ария Сильвы из оперетты «Сильва».
Кравцов С.И. Кантата «Ромашковое поле» на стихи российских поэтов (II).
Леонкавалло Р. Опера «Паяцы»: ариозо Канио (II), серенада Арлекина (III), сцена Недды и Тонио, дуэт Сильвио и Недды (IV).
Марчелло Б. Кантата «Любовный пламень»: ария «Пламя сжигает» (II).
Масканьи П. Опера «Сельская честь»: ария Сантуции (III).
Массне Ж. Опера «Манон» ария Манон, ариозо де Грие; опера «Вертер»: ария Вертера («О не буди меня»), письма Шарлотты, Слезы (II).
Мейтус Ю. Опера «Молодая гвардия»: ария Любы Шевцовой, ария Ули (II).
Менотти Д. Музыка к драме «Консул», монолог Магды Сорель (IV).
Монюшко С. Опера «Галька»: ария Гальки, думка Ионтека (II).
Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»: две арии Фигаро, две арии Керубино, ария Графини (II), 1-я сцена Сусанны и Фигаро из 1 акта (IV); опера «Дон Жуан»: две арии Лепорелло (IV), дуэт Дон Жуана и Церлины (II); опера «Волшебная флейта»: ария царицы Ночи; опера «Похищение из сераля»: ария Блонды, «Аллилуйя» (III).
Муров А.Ф. Фрагменты оратории для солиста, хора и оркестра «Бессонница века» (III).
Мусоргский М. Опера «Хованщина»: гаданье Марфы, песня Марфы; опера «Сорочинская ярмарка»: думка Параси, песня Хиври (III). Опера «Борис Годунов»: монолог Бориса, рассказ Пимена (III),
Прокофьев С. Опера «Война и мир»: сцена князя Андрея, Наташи и Сони из 1 акта, вальс Элен (4-я картина), ария Кутузова, ария Наташи (III); кантата «Александр Невский»: Мертвое поле (II); оратория «На страже мира»: Урок русского языка, Колыбельная (II).
Пуччини Дж. Опера «Чио-Чио-Сан»: две арии Баттерфляй (II), сцена Баттерфляй и Сузуки (IV); опера «Манон Леско»: ария Манон (II); опера «Тоска» две арии Тоски, ария Каварадосси (III).
Равель М. Опера «Испанский час»: ария Концепции (IV).
Рахманинов С. Опера «Алеко»: романс молодого цыгана (II), сцена и песня Зимфиры, рассказ Старика (III), каватина Алеко (IV); опера «Франческа да Римини»: ария Франчески (IV).
Римский-Корсаков Н. Опера «Царская невеста»: ария Собакина, рассказ Домны Сабуровой (II), две арии Марфы, ария Лыкова (вставная) (III), сцена Любаши и Грязного (начиная с терцета), сцена Любаши и Бомелия (IV), опера «Снегурочка»: ария Снегурочки («С подружками»), ариозо Снегурочки («Великий царь»), 3-я песня Леля, каватина царя Берендея, сцена Снегурочки с Мизгирем, начало 1 действия до ариэтты Снегурочки («Как больно») (III); опера «Сказка о царе Салтане»: ариозо Лебедь-птицы 2к; опера «Садко»: песня Индийского гостя, песня Варяжского гостя, ария Любавы, колыбельная Волхвы, ария Садко из 1 действия (II), пролог, песня Веденецкого гостя (III).

Россини Дж. Опера «Севильский цирюльник»: серенада Альмавивы, дуэт Альмавивы и Фигаро из 1 акта (II), каватина Розины, ария Бартоло (уметь транспонировать в общепринятых тональностях: Фа мажор, Ми мажор, Ре мажор, До мажор), сцена и дуэт Розины и Фигаро из 2 акта, трио и финал 3 акта (III), каватина Фигаро, ария Базилио (IV).
Рубинштейн А. Опера «Демон»: две арии Демона («На воздушном океане», «Скажи мне, вольный сын эфира»); опера «Нерон»: Эпиталама (II).
Сен-Санс К. Опера «Самсон и Далила»: три арии Далилы (III).
Танеев С. Опера «Орестея»: речитатив и ария Клитемнестры (II).
Френкель Я. Ария Ларисы из оперы «Бесприданница» (III).
Хренников Т. Опера «В бурю»: ария Натальи из 3 акта (III), песня Леньки из 4 акта (III).
Чайковский П. Опера «Евгений Онегин»: ария Гремина (II), сцена в саду (1 действие), ариозо Ленского, сцена и ария Ленского (дуэль) (III), ария Ольги, ариозо Онегина из 6 картины (IV), опера «Иоланта»: ариозо Иоланты, ария короля Рене (II), ариозо Роберта (III), сцена Иоланты и Водемона (IV); опера «Мазепа»: ариозо Мазепы, сцена Марии и Мазепы (IV); опера «Черевички»: сцена Беса и Солохи, сцена с мешками (IV), ария Оксаны (III), песня Вакулы (II); опера «Орлеанская дева»: ария Иоанны (III); из музыки к весенней сказке А. Островского «Снегурочка»: 2-я песня Леля (II); опера «Чародейка»: ариозо Кумы (II); опера «Пиковая дама»: сцена в комнате Лизы, две арии Германа, сцена пасторали «Искренность пастушки» (II), сцена в спальне Графини, ария Елецкого, 2-я ария Лизы (у канавки) (III), песня и баллада Томского, сцена Лизы и Германа (У канавки) (IV).
Шапорин Ю. Опера «Декабристы»: ария Пестеля, песня Сторожа, ария Каковского, ария Рылеева (III).
Шебалин В. Опера «Укрощение строптивой»: дуэт Петруччио и Катарины из 2 акта (III), ария Катарины (II); симфония-кантата «На поле Куликовом»: ариозо Дмитрия Донского, каватина Невесты (II).
Шостакович Д. Опера «Катерина Измайлова»: две арии Катерины (III).

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ДЛЯ ТРАНСПОНИРОВАНИЯ

(для всех курсов)

Вокальная музыка: камерные сочинения и обработки народных песен

Балакирев М. «Утес».
Бетховен Л. «Новая любовь», «Новая жизнь».
Брамс И. «Песня девушки» (сербская), «Ода Сафо», «Кузнец».
Глинка М. «В крови горит», «Бедный певец».
Григ Э. «Принцесса», «Избушка», «Первая встреча», «Лебедь».
Гуно Ш. Опера «Фауст»: ария Зибеля.
Гурилев А. «Сердце – игрушка».
Даргомыжский А. «Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Не скажу никому», «И скучно, и грустно».
Кюи Ц. «Царскосельская статуя».
Моцарт В. «Старушка».
Рахманинов С. «Островок», «Сирень», «О нет, молю», «Здесь хорошо».
Римский-Корсаков Н. «О чем в тиши ночей», «На холмах Грузии», «Не ветер, вея», «Октава».
Свиридов Г. «Роняет лес багряный свой убор».
Соловьев-Седой В. «Подмосковные вечера», «Вечер на рейде».
Танеев С. «Островок», «Когда, кружась».
Чайковский П. «Страшная минута», «Разочарование», «Снова, как прежде один», «Средь шумного бала».
Шопен Ф. «Желание», «Литовская песня».

Шостакович Д. «Фонарик».
Шуберт Ф. «Доброй ночи», «Любимый цвет», «Благодарность ручью», «Мельник и ручей», «Утренний привет», «К музыке», «Смерть и девушка».
Шуман Р. «Мне снится», «Чуть только песню слышу», «Лотос».

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Произведения для скрипки и альта

Крупная форма

Барток Б. Концерт для альта с оркестром (IV).
Бах И.С. Концерт Ми мажор, концерт ля минор (II).
Бах И.Х. Концерт c-moll для альта с оркестром (III).
Бетховен Л. Концерт (IV).
Бизе Ж. – Сарасате П. Фантазия на темы оперы «Кармен» (V, VI).
Брух М. Концерт для скрипки с оркестром (V).
Вайнберг М. Молдавская рапсодия (IV).
Гершвин Д. – Хейфец Я. Пять фрагментов из оперы «Порги и Бесс» для скрипки с оркестром (IV, V).
Кабалевский Д. Концерт (II).
Кравцов С.И. Вариации для скрипки и фортепиано (II).
Лало Э. Испанская симфония (IV)
Мартину Б. Концерт для альта с оркестром (III).
Мендельсон Ф. Концерт ми минор (III, IV).
Моцарт В. Концерт № 3 Соль мажор (III), Концерт № 5 Ля мажор, Концерт № 4 Ре мажор (IV)
Паганини Н. Концерт ре мажор. Концерт ми минор (III).
Прокофьев С. Концерт № 1 (IV),
Римский-Корсаков Н. – Цимбалист Е. Фантазия «Золотой петушок» (III).
Сен-Санс К. Концерт № 3 (IV).
Синдинг К. Сюита (III).
Танеев С. Сюита (IV).
Фролов И. Фантазия на темы из оперы Гершвина «Порги и Бесс» для скрипки (или альта) с фортепиано (IV, V).
Хиндемит П. Концерт для альта с оркестром (IV)
Хренников Т. Концерт (III).

Пьесы

Барток Б. Румынские танцы (II).
Бетховен Л. Романс Фа мажор, романс Соль мажор (II).
Блох Э. Импровизация (II).
Брамс И. Венгерские танцы (II).
Венявский Г. Легенда, полонез Ре мажор, скерцо-тарантелла, этюд ля минор (II).
Вьетан А. Соч. 38. Баллада и полонез (II).
Гендель Г. Пассакалия (II).
Глазунов А. Размышление, адажио и антракт из балета «Раймонда» (III).
Глиэр Р. Романс из балета «Красный цветок» (II).
Дворжак А. Славянские танцы (II).
Дебюсси К. Девушка с волосами цвета льна, В лодке, Лунный свет (обработка Д. Цыганова) (II).
Изаи Э. Элегическая поэма для скрипки и фортепиано (IV)
Кабалевский Д. Импровизация (II).

Крейслер Ф. Вальсы: Радость любви, Муки любви, Китайский тамбурин (III).
Лакин К.М. Две поэмы для скрипки и фортепиано. Анданте для альта и фортепиано памяти Д. Шостаковича. Осенняя песнь для скрипки и фортепиано. Драматическая песнь для скрипки и фортепиано (III).
Лист Ф. – Борисовский В. Сонет Петрарки №123 для альта с фортепиано (III).
Паганини Н. Вечное движение, Пальпити, Пляска ведьм (II).
Попов А.В. Фантазия для скрипки и фортепиано (II).
Прокофьев С. – Фихтенгольц Пять пьес из балета «Золушка», Вальс, Гавот, Паспье, Фея зимы, Мазурка (II).
Прокофьев С. Три пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: Монтекки и Капулетти, танец антильских девушек, Маски (III).
Равель М. Пьеса в форме хабанеры 3к,
Раков Н. Романс (II).
Сарасате П. Испанские танцы, Цыганские напевы, Интродукция и тарантелла (II).
Свенсен Ю. Романс (II).
Сен-Санс К. Рондо-каприччиозо, Хаванез (IV).
Сметана Б. «Моя Родина» (III).
Стравинский И. Русская песня, Русский танец (III).
Фалья М. де Испанский танец, Танец огня (II).
Фрескобальди Дж. Токката (перелож для скрипки и фортепиано Д. Цыганова) (II).
Хачатурян А. Песня-поэма, Танец (II).
Чайковский П. Сентиментальный вальс, Песня без слов, Юмореска (II), Пять пьес, Русская пляска (III).
Шибанов Ю.И. «Посвящение» для скрипки и фортепиано (II).
Шостакович Д. – Цыганов Д. Четыре прелюдии, десять прелюдий (II).
Шостакович Д. Три фантастических танца (II).
Энеску Дж. Концертная пьеса для альта и фортепиано (IV).

Произведения для виолончели
Крупная форма

Боккеринни Л. Концерт (III).
Гайдн И. Концерт До мажор, концерт Ре мажор (III).
Дворжак А. Концерт си минор (IV).
Кабалевский Д. Концерт (II).
Лало Э. Концерт (IV).
Онеггер А. * Концерт (IV).
Поппер Д. Венгерская рапсодия для виолончели и фортепиано (III).
Прокофьев С. Симфония-концерт (IV). Концертино (III).
Сен-Санс К. Концерт ля минор (IV).
Хачатурян А. Концерт для виолончели с оркестром (III).
Эльгар Концерт (III).

Пьесы

Арутюнян А. Экспромт (III).
Бершадский И.Д. Quasi bel canto для виолончели и фортепиано (II).
Брамс И. Скерцо (III)
Глазунов А. Песня менестреля, Испанская серенада (II).
Крейслер Ф. Венский каприс, Гитана (II).
Лакин К.М. Поэма для виолончели и фортепиано (II).
Нин. Сюита (II).

Поппер Д. Тарантелла (II).
Прокофьев С. Балет «Золушка»: Вальс, Адажио; балет «Каменный цветок»: вальс (II).
Раков Н. Поэма (II).
Салтыкова-Гирунян И.А. Песнопения для виолончели и фортепиано (II).
Форе Г. Пробуждение, Жалоба, Элегия (II).
Хиндемит П. Три фантастические пьесы (II).
Чайковский П. Ноктюрн (обр. А. Брандукова) (II), Пеццо-каприччиозо (III).
Шуман Р. Три фантастические пьесы, Адажио и аллегро (IV).

Произведения для духовых и ударных инструментов
Крупная форма

*Арутюнян А. Концерт для трубы (IV).
*Бах И.С. Французская сюита си минор (обр. для флейты и фортепиано Вл. Блока) (III).
Бершадский И. Сцена-рапсодия для гобоя и фортепиано (II).
*Бетховен Л. Серенада (II).
*Бизе Ж. – Сарасате П. Фантазия на темы оперы «Кармен» (обработка для ксилофона) (IV).
*Вебер К. Концерт №2 для кларнета. Венгерская фантазия для фагота и фортепиано (III).
*Гедике А. Концерт для трубы (III).
*Гуммель И. Концерт для трубы с оркестром (III).
*Кравцов С. Вариации на тему Бородина для флейты и фортепиано (II).
*Моцарт В. Концерты для кларнета. Концерты для флейты с оркестром (III).
*Мусоргский М. Пляска персидок из оперы «Хованщина» (II).
*Слонимский С. Юмореска для флейты (II).
*Томази А. Концерт для кларнета с оркестром (III).
Уильямс Р. Концерт для трубы с оркестром (III).
*Шебалин В. Концертино для валторны (II).
*Шпор Л. Концерт №1 для трубы с оркестром (II).
*Штраус Р. Концерт № 2 для валторны (IV).
*Щелоков В. Концерт № 2 для трубы (III).
Юкечев Ю. Интродукция и пять вариаций для трубы (тромбона) и фортепиано (III).

Пьесы

*Абсиль К. Три сказки для трубы (III).
*Агафонников В. Юмореска для кларнета (II).
Асанов В. Танцы для флейты и фортепиано (II).
Ащепков Ю. Две пьесы для гобоя и фортепиано (II).
*Болинг. Семь пьес для флейты и фортепиано (III).
*Боцца Э. «Агрестид» для флейты и фортепиано (V), Речитатив, сицилиана и аллегро для фагота и фортепиагно (III).
*Василенко С. Восточный танец для кларнета (II).
*Гедике А. Этюд для трубы (II).
*Глиэр Р. Ноктюрн для валторны (II).
*Дебюсси К. Пять пьес для фагота и фортепиано (III).
*Кэз Интродукция для вибрафона и фортепиано (III).
*Лакин К.М. Романс для тромбона и фортепиано (II).
*Лютославский В. Пять пьес для кларнета с фортепиано (IV).
*Мильде Л. Тарантелла для фагота и фортепиано (II).
*Мирошников О. Скерцо для фагота и фортепиано (IV).

*Онеггер Е. Интрада для трубы (IV).
*Пауэр М. Тромпеттино (III).
*Прокофьев С. Танец пяти пар из балета «Ромео и Джульетта» (перелож. для кларнета М. Шапошниковой) (III).
Ранки Дж. «Дон Кихот и Дульсинея» для гобоя и фортепиано (II).
Рзаев Г. Скерцо для ксилофона (III).
*Руссель А. Игры на флейте (IV).
*Сарасате П. Баскское каприччио (обработка для ксилофона) (II).
Торнтон Ф. Вариации для кларнета и фортепиано (III).
Тосин С.Г. «Ave Maria» для кларнета и струнного оркестра (II).
*Щелоков В. Поэма для трубы, этюд для трубы (IV).

Произведения для народных инструментов

*Баччини А. Рондо для балалайки и фортепиано (III).
*Бородин А. Половецкие пляски для домры с оркестром (транскрипция Круглова) (III).
*Василенко С. Сюита для балалайки и оркестра (III).
*Глазунов А. Концерт для саксофона с оркестром (V).
Накадзава К. Цикл «Лики природы» для домры и фортепиано (II).
*Семенов А. «Фрески», концерт для аккордеона с оркестром (III).
Тосин С. Концерт для баяна и струнного оркестра «Arcangelo» (II).
*Франс Г. Концерт для баяна с оркестром (IV).
*Цыганков А. «Па д'эспань» для домры с фортепиано. Каприччио для домры и фортепиано (II).
*Шендерев В. «Волжские картины» для баяна с оркестром. Концерт для домры с оркестром (IV).
*Шишаков Ю. Концерт для балалайки с оркестром (III).
Юкечев Ю. Concerto piccolo для домры и рояля (III).

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Количество часов		
		всего	аудиторные практические занятия	самостоятельная работа
2 курс				
1.	Формирование навыков работы концертмейстера над вокальным аккомпанементом	100	20	80
2.	Формирование навыков исполнения инструментального аккомпанемента	90	10	80
3.	Подготовка к концертному выступлению	24	3	21
	Контроль	2	-	-
	Итого за год	**216**	**33**	**181**
3 курс				
1.	Формирование навыков работы концертмейстера над вокальным аккомпанементом	100	20	80

2.	Формирование навыков исполнения инструментального аккомпанемента	90	10	80
3.	Подготовка к концертному выступлению	24	3	21
	Контроль	2	-	-
	Итого за год	**216**	**33**	**181**
4 курс				
1.	Формирование навыков работы концертмейстера над вокальным аккомпанементом	130	30	100
2.	Формирование навыков исполнения инструментального аккомпанемента	50	10	40
3.	Подготовка к концертному выступлению	34	8	26
	Контроль	2	-	-
	Итого за год	**216**	**48**	**166**
	Итого	**648**	**114**	**528**

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Фортепиано) по дисциплине «Концертмейстерское мастерство» проводятся экзамены в конце 4-го и 6-го семестров на II и III курсах, дифференцированные зачеты в конце 3, 5, 7 и 8 семестров.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

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. Психологичепские 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.
17. Асафьев Б. Русский романс XIX в. // Русская музыка от начала 19 столетия. – М.-Л., 1968.
18. 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.
19. Васина-Гроссман В.А. Мастера советского романса. – М.: Музыка, 1980.
20. Васина-Гроссман В.А. О некоторых проблемах камерной вокальной музыки рубежа XIX-XX вв. // Музыка и современность. – Вып. 9. – М.-Л., 1975.
21. Назайкинский Е. О музыкальном темпе. – М.: Музыка, 1965.
22. Сохор А.Н. В союзе с поэтическим словом // Сов. музыка. – №8. – 1973.
23. Пазовский А. Дирижер и певец. – М.: Госмузизд, 1959.
24. 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. 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 ансамбле с разными солистами, осваивая произведения разных жанров и стилей. Следует поощрять активные концертные выступления, являющиеся фактором, способствующим профессиональному росту, приобретению артистического опыта, развитию инициативы.

В процессе обучения 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 произведения, которые выходят за пределы художественного мышления студентов.

Для всестороннего и гармоничного развития исполнителей 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 и транспонированию следует осуществлять на музыкальных произведениях, более легких по изложению, чем литература, изучаемая студентом в классе по специальности.

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, но и подробном исполнительском анализе сочинений программы, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, а также изучении литературы о композиторах и исполняемой музыке, репетициях с солистами и нахождении совместных интерпретаторских решений.

Важной составляющей самостоятельной работы является подготовка сочинений различных стилей, жанров и форм к концертмейстерскому показу. Она подразумевает детальнейшее знакомство с произведением и историей его создания, фактурой и выразительными средствами фортепианной партии, особенностями партии солиста, 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.

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»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.