

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования

**«Центральная музыкальная школа –
Академия исполнительского искусства»**
(ЦМШ – Академия исполнительского искусства)

Кафедра концертмейстерского мастерства

«УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЦМШ-АИИ

/В.В. Пясецкий/
приказ № 222-од от 30.08.2024

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»

Экспериментальная образовательная программа
профессионального образования
«Исполнительское искусство»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Фортепиано

Высшее образование

(специалитет)

Год поступления - 2023

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Концертмейстерский класс» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.01 Искусство концертного исполнительства** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2017 г. № 731.

Составители:

преподавательский коллектив кафедры концертмейстерского мастерства Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства

Редактор - составитель: заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства **Т.В. Рахманкулова**

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании кафедры концертмейстерского мастерства. Протокол 1/24-25 от 27 августа 2024 г.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины.....	3
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	3
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план.....	6
5.2. Содержание программы.....	10
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	11
6.1. Список литературы.....	11
6.2. Интернет-ресурсы.....	12
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	13
8. Фонд оценочных средств.....	13
8.1. Шкала оценивания.....	13
8.2. Контрольные материалы.....	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методические рекомендации для преподавателей.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины.....	31

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Концертмейстерский класс» направлена на подготовку студента к самостоятельной практической деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении.

Деятельность концертмейстера – представителя одной из самых распространенных музыкальных профессий – во многом определяет качество работы в исполнительских классах музыкальных учебных заведений, уровень концертов и музыкально-театральных постановок.

Главной целью дисциплины «Концертмейстерский класс» является подготовка студента-пианиста к самостоятельной практической деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении.

Основные задачи курса:

- воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения;
- воспитание у студента широкой музыкантской эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка;
- воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том числе – умения аккомпанировать с листа, играть одновременно три и более нотные строчки, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с вокалистом, разучивать с солистом новую партию или сочинение;
- развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для достижения высокого художественного результата в ансамблевом исполнительстве, – коммуникабельности, отзывчивости, желания помочь солисту для решения общих музыкально-художественных задач;
- развитие неповторимой творческой индивидуальности музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому искусству и людям.

В связи с тем, что от аккомпаниатора в значительной мере зависит творческое состояние, настроение, артистический «подъем» солиста, точность интерпретации произведения в целом, необходимым в искусстве концертмейстера представляется гибкое сочетание качеств солиста-пианиста, ансамблиста и аккомпаниатора, сопровождающего солиста. Гармоничное воспитание всех трех «ипостасей» пианиста-концертмейстера – важная задача процесса обучения в концертмейстерском классе.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Место учебной дисциплины в структуре ООП: Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. Б1.В.02.

Дисциплина «Концертмейстерский класс» изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Специальный инструмент», «Ансамблевое исполнительство» и «Исполнительская практика»

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации; <i>Уметь:</i> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <i>Владеть:</i> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ОПК-6. Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<i>Знать:</i> — различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); — принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; — виды и основные функциональные группы аккордов; — стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века; <i>Уметь:</i> — пользоваться внутренним слухом; — записывать музыкальный материал нотами; — чисто интонировать голосом; — выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; — сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; — анализировать нотный текст сочинения без предварительного прослушивания; — записывать одноголосные и многоголосные диктанты; <i>Владеть:</i> — теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; — навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; — навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века.
ПК-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для	<i>Знать:</i> — конструктивные и звуковые особенности своего инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности; <i>Уметь:</i>

этого возможностями инструмента	— передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента; <i>Владеть:</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.
ПК-2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<i>Знать:</i> — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста; <i>Уметь:</i> — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций; <i>Владеть:</i> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
ПК-6. Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции; <i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения; <i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности; — навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.
ПК-7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра	<i>Знать:</i> — знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — основные принципы сольного и совместного исполнительства; <i>Уметь:</i> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

	<i>Владеть:</i> — навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины «Концертмейстерский класс» составляет 21 зачетную единицу, 756 академических часа. Дисциплина «Концертмейстерский класс» осваивается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.

Вид учебной работы	Всего часов / з.е.	Семестры									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Контактная аудиторная работа	360	32	40	32	40	32	40	32	40	32	40
Практические занятия	360	32	40	32	40	32	40	32	40	32	40
Контактная внеаудиторная и самостоятельная работа	396	4	32	40	32	40	32	40	32	76	68
Вид промежуточной аттестации		Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой	Зачет с оценкой
Общая трудоемкость: часы	756	36	72	72	72	72	72	72	72	108	108
Зачетные единицы	21	1	2	2	2	2	2	2	2	3	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Занятия по дисциплине «Концертмейстерский класс» проходят еженедельно с привлечением солистов-иллюстраторов.

Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)
<i>1-й семестр</i>			
Оценка знаний, умений и навыков, полученных в довузовский период.	36	32	4
Подготовка свободной программы для			

концертного выступления. Чтение с листа - контрольный урок* <i>*) Контрольные уроки проводятся в середине семестра и являются необходимым условием для аттестации в конце семестра (оценка выставляется с учётом результатов, показанных на контрольном уроке).</i> Подготовка программы для зачёта: 1-2. Две разнохарактерных инструментальных пьесы для струнного/духового/ударного инструмента и фортепиано			
2-й семестр			
Подготовка свободной программы для концертного выступления. Чтение с листа, коллоквиум - контрольный урок. Подготовка программы для зачёта: 1. Глинка - романс (по выбору) 2. Шуберт - песня (по выбору)	72	40	32
3-й семестр			
Подготовка свободной программы для концертного выступления. Подготовка программы по списку* обязательных репертуарных произведений пианиста-концертмейстера; одно произведение (по выбору учащегося) исполняется на контрольном уроке самостоятельно (пение под собственный аккомпанемент) и одно из списка (по выбору комиссии) - с солистом (в случае необходимости партия солиста может быть исполнена преподавателем на фортепиано) - контрольный урок. <i>* Список обязательных репертуарных произведений пианиста-концертмейстера для контрольных уроков в 3-м, 5-м, 7-м и 9-м семестрах приводится ниже (п.8.4.)</i> Подготовка программы для зачёта: 1. Старинная ария (до Моцарта) 2. Романс/песня французского композитора 3. Две разнохарактерных инструментальных пьесы (или одна развёрнутая) для струнного/духового/ударного инструмента и	72	32	40

фортепиано			
4-й семестр			
Подготовка свободной программы для концертного выступления. Чтение с листа (в том числе в транспозиции), коллоквиум - контрольный урок . Подготовка программы для зачёта : 1. Романс русского композитора 2. Романс/песня зарубежного композитора 3. Инструментальный концерт эпохи барокко (I ч. или II – III чч.)	72	40	32
5-й семестр			
Подготовка свободной программы для концертного выступления. Подготовка программы по списку обязательных репертуарных произведений пианиста-концертмейстера; одно из произведений (по выбору учащегося) исполняется на контрольном уроке самостоятельно (пение под собственный аккомпанемент) и одно из списка (по выбору комиссии) - с солистом (в случае необходимости партия солиста может быть исполнена преподавателем на фортепиано) - контрольный урок . Подготовка программы для зачёта : 1. Развёрнутая классическая или романтическая ария 2. Немецкая Lied (по выбору) 3. Две разнохарактерных инструментальных пьесы (или одна развёрнутая) для струнного/духового/ударного инструмента и фортепиано	72	32	40
6-й семестр			
Подготовка свободной программы для концертного выступления. Чтение с листа (в том числе в транспозиции), коллоквиум - контрольный урок . Подготовка программы для зачёта : 1. Романс русского композитора 2. Романс/песня зарубежного композитора 3. Классический инструментальный концерт (I ч. или II – III чч.)	72	40	32
7-й семестр			
Подготовка свободной программы для	72	32	40

концертного выступления. Подготовка программы по списку обязательных репертуарных произведений пианиста-концертмейстера; одно из произведений (по выбору учащегося) исполняется на контрольном уроке самостоятельно (пение под собственный аккомпанемент) и одно из списка (по выбору комиссии) - с солистом (в случае необходимости партия солиста может быть исполнена преподавателем на фортепиано) - контрольный урок. Подготовка программы для зачёта: 1. Оперная сцена (по выбору) 2. Две разнохарактерных инструментальных пьесы (или одна развёрнутая) для струнного/духового/ударного инструмента и фортепиано			
8-й семестр			
Подготовка свободной программы для концертного выступления. Чтение с листа (в том числе в транспозиции), коллоквиум - контрольный урок. Подготовка программы для зачёта: 1. Вокальный цикл или опус, включающий в себя минимум три романса или песни 2. Романтический инструментальный концерт (I ч. или II – III чч.)	72	40	32
9-й семестр			
Подготовка свободной программы для концертного выступления. Контрольный урок: 1. Подготовка программы по списку обязательных репертуарных произведений пианиста-концертмейстера; одно из произведений (по выбору учащегося) исполняется на контрольном уроке самостоятельно (пение под собственный аккомпанемент) и одно из списка (по выбору комиссии) - с солистом (в случае необходимости партия солиста может быть исполнена преподавателем на фортепиано). 2. Чтение с листа, итоговый коллоквиум. 3. Самостоятельное проведение открытого урока с вокалистом. Выбор и подготовка программы для	108	32	76

Государственного экзамена. Зачёт: обыгрывание части программы Государственного экзамена (два произведения по выбору исполнителя)			
10-й семестр			
Подготовка программы к Государственному экзамену , состоящей из вокальных и инструментальных произведений различных эпох и стилей: 1. Ария (арияетта, канцона) композитора 17-18 века. 2. Развернутая ария или сцена русского или зарубежного композитора. 3. Романс русского композитора. 4. Романс/песня зарубежного композитора. 5. Инструментальная пьеса. *Возможно и желательно исполнение в качестве одного из произведений программы (пп.2-5) современного сочинения, написанного не ранее 50-х гг. XX в. Зачёт: обыгрывание программы Государственного экзамена.	108	40	68
Итого по курсу	756	360	396

5.2. Содержание программы

В течение пяти лет обучения в концертмейстерском классе студент должен освоить весь спектр музыкально-художественных стилей, ознакомиться с многообразием музыкальных жанров и форм вокальной и инструментальной музыки.

Индивидуальные планы студентов составляются в начале каждого учебного семестра в соответствии с программными требованиями. При составлении индивидуальных планов следует руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством ансамблевого исполнения.

Диапазон учебного материала достаточно широк: он вбирает в себя как высокохудожественное композиторское наследие прошлых столетий, так и яркие, значительные сочинения современных авторов. В репертуарных списках отражена лишь та часть вокальной и инструментальной литературы, без прохождения которой (будь то исполнение в концертной программе или ознакомление в классных и домашних занятиях) концертмейстерское образование пианиста будет неполным. Арии и сцены из опер, романсы, инструментальные произведения, входящие в этот список, представляют собой значительную часть популярного концертного репертуара.

В выборе произведений для концертной программы педагог руководствуется как творческими критериями (художественная ценность музыкальных произведений, цельность программы и т.д.), так и тем воспитательным планом, который, будучи неповторимым для каждого ученика (в зависимости от уровня развития его профессиональных навыков, комплекса его личностных качеств, круга художественных предпочтений), избирается преподавателем.

В концертмейстерском классе, как и в классе специального фортепиано, следует ставить полный комплекс исполнительских задач.

Звучание фортепианной партии, тембр, педализация, динамика и агогика должны быть средствами воплощения исполнительского плана, найденного в итоге совместной работы с солистом. Необходимо требовать от студента, наряду с тщательным изучением партии фортепиано, полного усвоения партии солирующего инструмента или вокальной партии (включая овладение литературным текстом, а также знание в целом содержания произведения, либретто оперы и т.п.), что поможет студенту правильно понять все сочинение в целом, даст возможность гибко и свободно ориентироваться в ансамбле.

Таким образом, на занятиях в концертмейстерском классе вырабатывается необходимый для исполнителя-художника навык сквозного видения партитуры, внутреннего слышания всех слоев музыкальной ткани.

В процессе работы над вокальными произведениями преподаватель формирует у студента знания о классификации певческих голосов, их тесситуре и диапазоне, подвижности, выразительных возможностях, о значении дыхания и цезур, о сценической дикции и специфике певческой речи. Преподаватель должен объяснить студенту законы вокального интонирования, фразировки и организации музыкального времени, свойственные произведениям для голоса с сопровождением, обратить внимание на специфику вокализации текста первоисточника.

Работая над инструментальными сочинениями, необходимо сформировать у студента понимание отличительных качеств различных инструментов (диапазон, динамические и штриховые возможности, особенности тембра, артикуляции), умение слышать и чувствовать дыхание, движение смычка и т.п.

Формой контроля этих знаний является коллоквиум – обязательная часть зачета.

Глубина и тепло человеческого голоса, речевая выразительность, широкое дыхание и протяжная певучесть, преломленные в звучании фортепиано, стали важнейшими особенностями русской пианистической традиции. В сохранении и развитии отечественной фортепианной школы важная роль принадлежит занятиям студентов-пианистов в концертмейстерском классе.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Основная литература:

1. Актуальные вопросы фортепианной педагогики: межвузовский сб. научных статей / Московский гос. ин-т музыки им. А.Г. Шнитке. Каф. фортепианного искусства; [ред.-сост. Р.Р. Шайхутдинов]. — М.: Согласие, 2017. — 292 с.
2. Иванова Л. Ю. Концертмейстерский класс: Учебно-методич. пособие / Л.Ю. Иванова; Л.Г. Седлецкая; И.В. Стародубцева. — Иркутск: [Аспринт], 2017. — 160 с.
3. Юдин А. Секреты мастерства. Русская школа концертмейстерского мастерства. — СПб.: Невская нота, 2008.

Дополнительная литература:

1. Афанасьев, В. Что такое музыка? М., 2007.
2. Бадура-Скода, Е. и П. Интерпретация Моцарта. Изд. 2-е перераб. и доп. М., 2011.
3. Баззана, К. Очарованный странник. Жизнь и искусство Глена Гульда. М. 2007.
4. Гольденвейзер, А. О музыкальном исполнительстве. Вопросы музыкально-исполнительского искусства. М., 1958.

6. Готсдинер, А. Музыкальная психология. М., 1993.
7. Голубовская, Н. О музыкальном исполнительстве. Л., 1985.
8. Зимин, П. История фортепиано и его предшественников. М., 1968.
9. Корто, А. Рациональные принципы фортепианной техники. М., 1966.
10. Князева Г.Л. Основы концертмейстерского искусства в профессиональной подготовке педагога-музыканта: учеб. пособие: для студентов муз. направления педагогич. вузов / Г.Л. Князева, Департамент образования г. Москвы; МГПУ; Ин-т культуры и искусств. — М.: МГПУ, 2018. — 102 с.
11. Либерман, Е. Творческая работа пианиста с авторским текстом. М., 1988.
12. Мартинсен, К. Индивидуальная фортепианная техника. М., 1966.
13. Мосин И. Творческая работа в концертмейстерском классе. – СПб, 2017
14. Нейгауз, Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1982.
15. Савшинский, С. Работа пианиста над музыкальным произведением. М., 2004.
16. Уроки Гольденвейзера. Сборник статей. М., 2009.
17. Чачава В. Искусство концертмейстера: Учебное пособие. — М., 2003.
18. Шуман, Р. О музыке и музыкантах. М., 1975.

6.2. Интернет-ресурсы

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1	Операционные системы	Microsoft Windows
2	Интернет браузеры	Google Chrome, Microsoft Edge
3	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
4	Архиваторы	7-zip
5	Просмотр и редактирование графических файлов	FastStone Image Viewer
6	Работа с PDF файлами	Sumatra PDF, PDF24 Creator
7	Набор аудио-видеокодеков	K-Lite Codec Pack
8	Нотный редактор	MuseScore

Современные профессиональные базы данных:

Нотные архивы
<https://imslp.org/>
<https://freesheetmusic.net/>
<https://notes.tarakanov.net/>
<https://notarhiv.ru/>

Музыкальный портал «Классик-онлайн»
<https://classic-online.ru/>

Музыкальный джазовый портал
<https://jazzsound.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с роялями, пультами.

Большой Концертный зал (264 посадочных места), Камерный зал (143 посадочных места) и Концертный зал с органом на Кисловке (100 посадочных мест), оснащенные концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием.

8. Фонд оценочных средств

Контроль над работой обучающихся осуществляется в форме зачетов с оценкой, которые проводятся в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 семестрах.

Формами текущего контроля являются контрольные уроки (с 1-го по 9-й семестр). Контрольные уроки посвящены освоению возможно более широкого репертуара аккомпанементов, проводятся в середине семестра и являются необходимым условием для аттестации в конце семестра (оценка выставляется с учётом результатов, показанных на контрольном уроке).

Контроль успеваемости проводится в следующих формах:

- исполнение программы с солистом (согласно требованиям каждого семестра);
- исполнение программы по списку обязательных репертуарных произведений пианиста-концертмейстера; одно из произведений (по выбору учащегося) исполняется на контрольном уроке самостоятельно (пение под собственный аккомпанемент) и одно из списка (по выбору комиссии) - с солистом (в случае необходимости партия солиста может быть исполнена преподавателем на фортепиано);

- чтение с листа;

- транспонирование;

- коллоквиум;

- самостоятельное проведение открытого урока с вокалистом.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства.

8.1. Шкала оценивания:

Оценки	Показатели освоения
Отлично	Оценка «отлично» выставляется в случае, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует свободное владение инструментом и основами концертмейстерского искусства, программа исполнена ярко, увлеченно, артистично, без заметных потерь.
Хорошо	Оценка «хорошо» ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует хорошее владение инструментом и основными задачами концертмейстерского искусства, программа исполнена музыкально, в основном гибко в ансамбле, но недостаточно ярко и свободно, с незначительными ансамблевыми погрешностями.
Удовлетворительно	Оценка «удовлетворительно» ставится, если репертуар освоен студентом не в полном объеме: студент демонстрирует слабое владение

	инструментом и недостаточно органичное существование в ансамбле с партнером, программа исполнена скованно, сумбурно, и с значительными ансамблевыми и текстовыми потерями.
Неудовлетворительно	Оценка «неудовлетворительно» ставится, если репертуар студентом не освоен: студент демонстрирует крайне слабое владение инструментом, программа не выучена и не исполнена.

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий
а) способность качественно исполнить концертную программу, содержащую произведения разных стилей и жанров, яркость и убедительность трактовки сочинений;	0-10	11-14	15-17	18-20
б) владение основами концертмейстерского искусства, техническая оснащенность, чувство дуэта фортепиано и солиста;	0-10	11-14	15-17	18-20
в) качественное знание нотного текста исполняемой экзаменационной (концертной) программы;	0-10	11-14	15-17	18-20
г) художественная интерпретация нотного текста;	0-5	6-7	8-9	10
д) ответ на коллоквиуме: логика изложения материала ответа; знание классификации певческих голосов; знание вокальной терминологии, оперного и камерного репертуара, особенностей нотной записи и т. д.	0-10	11-14	15-17	18-20
е) владение исполнительскими приемами на инструменте; свобода и артистизм исполнения	0-5	6-7	8-9	10
	0-50	51-70	71-85	86-100

8.2. Контрольные материалы

8.2.1. Список обязательных репертуарных произведений пианиста-концертмейстера для контрольных уроков в 3-м, 5-м, 7-м и 9-м семестрах

3-й семестр:

Глинка. «Попутная песня»

Римский-Корсаков. «Звонче жаворонка пенье...»

Чайковский. «Нет, только тот, кто знал...»

Римский-Корсаков. Ария Снегурочки из оперы «Снегурочка»

Мусоргский. Песня Варлаама из оперы «Борис Годунов»

Чайковский. Ария Онегина из оперы «Евгений Онегин»

Чайковский. Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»

Моцарт. Ария Фигаро из оперы «Свадьба Фигаро»
Гуно. Куплеты Мефистофеля из оперы «Фауст»

5-й семестр:

Римский-Корсаков. «Редет облаков летучая гряда...»
Чайковский. «Серенада Дон Жуана»
Рахманинов. «В молчаньи ночи тайной»
Глинка. Рондо Фарлафа из оперы «Руслан и Людмила»
Римский-Корсаков. Ария Марфы из оперы «Царская невеста» (2-е д.)
Чайковский. Ариозо Ленского из оперы «Евгений Онегин»
Чайковский. Ария Лизы из оперы «Пиковая дама» («Откуда эти слезы...»)
Моцарт. Ария Лепорелло из оперы «Дон-Жуан»
Россини. Ария Базилио из оперы «Севильский цирюльник»

7-й семестр

Чайковский. «День ли царит»
Рахманинов. «Не пой, красавица...»
Свиридов. «Подъезжая под Ижоры»
Римский-Корсаков. Сцена и ария Марфы из оперы «Царская невеста» (4-е д.)
Чайковский. Баллада Томского из оперы «Пиковая дама»
Чайковский. Ария Роберта из оперы «Иоланта»
Рахманинов. Каватина Алеко из оперы «Алеко»
Моцарт. Ария Дон Жуана из оперы «Дон Жуан» («с шампанским»)
Бизе. Цыганская песня из оперы «Кармен»

9-й семестр

Мусоргский. «Гопак» из поэмы «Гайдамаки» Т. Шевченко
Чайковский. «Хотел бы в единое слово...»
Рахманинов. «Весенние воды»
Римский-Корсаков. Ария Царевны-Лебедь из оперы «Сказка о царе Салтане»
Римский-Корсаков. Речитатив и ария Грязного из оперы «Царская невеста»
Чайковский. Сцена и ария Ольги из оперы «Евгений Онегин»
Чайковский. Ария Германа из оперы «Пиковая дама» (7-я карт.)
Верди. Ария Риголетто из оперы «Риголетто» («Куртизаны...»)
Россини. Каватина Фигаро из оперы «Севильский цирюльник»

8.2.2. Примерный список оперных сцен для зачёта в 7-м семестре

Моцарт В. А.

Дон Жуан

Четвертая картина из второго акта

Верди Дж.

Риголетто

Действие третье, № 16, Квартет

Действие третье, Сцена, терцет и финал № 18, №19

Отелло

Пролог (начало первого акта)

Дон Карлос

Пролог (сцена клятвы)

Пуччини Дж.

Тоска

Действие первое, Тоска и Каварадосси (щ. 25 – 40)

Действие третье, Тоска и Каварадосси (щ. 14 – 41)

Богема

Действие первое, (щ. 25–43)

Бизе Ж.

Кармен

Квнтет из 2-го действия

(Фраскита, Мерседес, Кармен, Данкайро, Ремендадо)

Сцена и дуэт Хозе и Кармен из 2-го действия

Заключительная сцена

Гуно Ш.

Фауст

Сцена и квартет из третьего действия (Маргарита, Марта,
Фауст и Мефистофель)

Даргомыжский А.

Русалка

Дуэт Князя и Мельника с хором из третьего действия

Римский-Корсаков Н.

Царская невеста

Сцена Любаши и Бомелия из 2-го действия

Сцена Любаши и Грязного из 1-го действия

Финал оперы

Мусоргский М.

Борис Годунов (ред. П. Ламма)

Действие первое, картина вторая «Корчма»

Чайковский П.

Евгений Онегин

Ларинский бал

Иоланта

Сцена № 8 (перед «операцией»)

Пиковая дама

Действие первое, № 10 (Лиза, Герман, Графиня)

Действие второе, сцена № 17 (В спальне Графини)

Действие третье, сцена № 21 (У канавки)

Действие третье, № 24 (Игорный дом)

Мазепа

Сцена № 9 (« В тюрьме»)

Прокофьев С.

Война и мир

Сцена третья «У старого князя Болконского»

Любовь к трем апельсинам

Сцена с Кухаркой

Сцена в спальне Принца

Шостакович Д.

Катерина Измайлова

Четвертая картина из второго акта

Восьмая картина (Свадьба, появление полиции)

8.2.3. Камерно-вокальные сочинения, рекомендуемые для изучения в концертмейстерском классе

М. Глинка. Романсы и песни

«Не искушай меня без нужды», «Бедный певец», «Я здесь, Инезилья», «Сомнение», «Ночной зефир», «Я помню чудное мгновенье», «Попутная песня», «К ней», «Песня Маргариты», «Мери»

А. Даргомыжский. Романсы и песни

«Я вас любил», «Ночной зефир струит эфир», «Шестнадцать лет», «Мне грустно», «Мельник», «Червяк», «Титулярный советник», «На балу»

А. Бородин. Романсы и песни

«Спящая княжна (сказка)», «Морская царевна», «Для берегов отчизны дальной»

М. Балакирев. Романсы

«Ты пленительной неги полна», «Испанская песня», «Пустыня», «Грузинская песня»,

Н. Римский-Корсаков. Романсы и вокальные циклы

«На холмах Грузии», «Гонец», «Горними тихо летела душа небесами», «О чем в тиши ночей», «Редает облаков летучая гряда», «Октава», цикл «Весной» ор. 43, «Пророк», «Нимфа», «Сон в летнюю ночь»

М. Мусоргский. Романсы и вокальные циклы

«Гопак», «Семинарист», «Козёл», «По-над Доном сад цветёт», «Забытый», вокальные циклы «Детская», «Без солнца», «Песни и пляски смерти»

П. Чайковский. Романсы, дуэты

«Ни слова, о друг мой», «Слеза дрожит», «Отчего?», «Забыть так скоро», «Хотел бы в единое слово», «Страшная минута», «Скажи, о чем в тени ветвей», «Песня цыганки», «Растворил я окно», «Не верь, мой друг», «Нет, только тот, кто знал», «Примирение», «Колыбельная песня», «Серенада Дон Жуана», «Благословляю вас, леса», Серенада «О, дитя», «То было раннею весной», «Средь шумного бала», «Кабы знала я», «Горними тихо летела душа небесами», «День ли царит», «Не спрашивай», Шесть романсов на стихи Д. Ратгауза соч. 73, Шесть дуэтов соч. 46

А. Рубинштейн. Романсы

«Клубится волною», «Баллада», «Узник», «Ночь»

С. Танеев. Романсы

«Не ветер, вея с высоты», «В дымке-невидимке», «Бьется сердце беспокойное», «Люди спят», «Фонтаны», «Зимний путь», «Мое сердце – родник»

А. Гречанинов. Романсы

«Острою секирой», «Подснежник», «Что ты поникла, зеленая ивушка», «На нивы жёлтые», «Узник», «Ночные голоса»

М. Ипполитов-Иванов. Романсы

Вокальный цикл «Пять японских стихотворений»

С. Рахманинов. Романсы, вокальные циклы

«У врат обители святой», «Утро», «Сон (А. Плещеев)», «Молитва», «Вчера мы встретились», «Не пой, красавица, «В молчаньи ночи тайной», «Речная лилея», «Дитя! Как цветок, ты прекрасна», «Полюбила я на печаль свою», «Я жду тебя», «О, не грусти!», «Они отвечали», «Сирень», «Музыка», «Эти летние ночи», «Не верь мне, друг», «Судьба», «Весенние воды», «Здесь хорошо», «Отрывок из А. Мюссе», «Мелодия», «Всё отнял у меня», «Как мне больно», «Христос воскрес!», «Я опять одинок», «Ночь печальна», «Вокализ», Шесть романсов op. 38, «Диссонанс», «Какое счастье», «Ветер перелётный», «Арион»

Н. Метнер. Романсы

«У врат обители», «Лишь розы увядают», «Слёзы», «Сумерки», «Испанский романс», «Цветок», «Зимний вечер», «Бессонница», «Давно ль под волшебные звуки», «Мечтателю»

С. Прокофьев. Романсы, песни, вокальные циклы

Пять стихотворений А. Ахматовой, Три детские песни на сл. А. Барто, Три романса на сл. А. Пушкина, обработки русских народных песен op. 104 («Зеленая рощица», «Катерина»), «Гадкий утёнок», Пять песен без слов соч. 35

Д. Шостакович. Вокальные циклы

«Испанские песни», Цикл на стихи английских поэтов, Пять романсов на слова Е. Долматовского, Две басни И. А. Крылова: «Стрекоза и муравей», «Осел и соловей», Пять романсов на слова из журнала «Крокодил», цикл «Из еврейской народной поэзии», «Сатиры» на стихи С. Черного, Шесть стихотворений Марины Цветаевой, Четыре стихотворения капитана Лебядкина

И. Стравинский. Вокальные произведения

«Весна (Монастырская)», «Росзянка (Хлыстовская)», Два стихотворения К. Бальмонта: «Незабудочка-цветочек», «Голубь»

Ю. Шапорин. Романсы

«Заклинание», «Приближается звук», «Среди миров, в мерцании светил»

Г. Свиридов. Песни, романсы и вокальные циклы

Цикл «У меня отец – крестьянин» на сл. С. Есенина, «Мне не жаль, что друг женился», цикл «Деревянная Русь» на сл. С. Есенина, Шесть романсов на слова А. Пушкина, песни на слова Р. Бёрнса. вокальный цикл «Отчалившая Русь», Девять песен на слова А. Блока, «Петербургские песни»

В. Гаврилин. Вокальные произведения

«Русская тетрадь» на народные тексты,
«Немецкая тетрадь» № 1 на слова Г. Гейне,
«Немецкая тетрадь» № 2 на слова Г. Гейне

С. Слонимский. Вокальные произведения

Шесть романсов на стихи А. Ахматовой, Шесть романсов на стихи О. Мандельштама, «Девушка пела» на стихи А. Блока, Десять стихотворений А. Ахматовой, Два романса на стихи М. Лермонтова, вокальный цикл «Песни вольницы» для меццо-сопрано, баритона и фортепиано, слова народные, Романсы на стихи А. Блока

В. Салманов. Вокальные произведения

«Светлые минуты», лирический цикл для голоса с фортепиано на стихи А. Фета, «В минуты музыки» на стихи Н. Рубцова, Четыре романса на стихи С. Есенина, Вокальный цикл «Испания в сердце» для меццо-сопрано и баритона на стихи Г. Лорки и П. Неруды

Ю. Фалик. Вокальные произведения

Вокальный цикл «Звенидень» для меццо-сопрано на стихи русских поэтов начала XX века

Б. Тищенко. Вокальные произведения

Вокальный цикл «Дорога» на стихи О. Дриза, вокальный цикл «Грустные песни» на стихи разных поэтов, вокальный цикл «Белый аист» на стихи О. Шестинского, вокальный цикл «Чертеж» на стихи разных поэтов, Три песни на стихи М. Цветаевой

Б. Чайковский. Вокальные произведения

Вокальный цикл для сопрано и фортепиано «Лирика Пушкина», Четыре стихотворения Иосифа Бродского для сопрано и фортепиано, вокальный цикл «Последняя весна» на стихи Н. Заболоцкого

Г. Белов. Вокальные произведения

Вокальный цикл «Страницы дневника» на слова О. Берггольц

В. Моцарт. Песни

«Волшебник», «Фиалка», «Когда Луиза сжигала письма своего неверного возлюбленного», «К Хлое»

Л. Бетховен. Песни

«Аделаида», «Новая любовь, новая жизнь», «Песня Мефистофеля о блохе» (из «Фауста» Гёте), вокальный цикл «К далекой возлюбленной»

Ф. Шуберт. Песни и вокальные циклы

«Гретхен за прялкой», «Форель», «Баркарола», «Скиталец», «Лесной царь», вокальные циклы «Прекрасная мельничиха» и «Зимний путь», вокальный сборник «Лебединая песнь»,

Ф. Лист. Песни

Три сонета Петрарки, «Как дух Лауры», «Как жизнь нам спасти», «Лорелея», «Люби, люби, пока дано любить»

Р. Шуман. Песни и вокальные циклы

Вокальные циклы «Мирты», «Круг песен оп.24», «Любовь и жизнь женщины», вокальные циклы «Любовь поэта», «Круг песен оп. 39», Шесть стихотворений Н. Ленау и Реквием ор. 90, Песни и романсы на слова И. В. Гёте из «Вильгельма Мейстера оп. 98а»,

И. Брамс. Песни и вокальные циклы

«Тебя забыть навеки», «Воскресное утро», «Колыбельная», «Ах, взор свой обрати», «Ода Сафо», «Девичья песня», «Верность любви», «О вечной любви», «Путь к любимой», «Как сирень, расцветает любовь моя», «Напрасная серенада», «Одиночество в поле», «Глубже всё моя дремота», Романсы из «Магелоны» Л. Тика оп. 33, Четыре строгих напева оп. 121

Э. Григ. Песни

«Сердце поэта», «Люблю тебя», «Избушка», «Лебедь», «С водяной лилией», «Время роз», «Сон», вокальный цикл «Девушка с гор»

Р. Вагнер

Пять стихотворений Матильды Везендонк

Г. Малер. Песни и вокальные циклы

«Воспоминание», «Ганс и Грета»

«Песни странствующего подмастерья», сл. Г. Малера

«Песни об умерших детях», сл. Ф. Рюккерта

Двенадцать песен из «Волшебного рога мальчика»

Семь песен последних лет (пять на сл. Рюккерта)

(любые 2-3 песни из каждого цикла)

Р. Штраус. Песни

«Посвящение», «Завтра!», «Ночь», «День всех усопших», «Серенада», «Отец мне приказал», «Ненастье», «За двадцать пфеннигов», «Цецилии»

Г. Вольф. Песни и вокальные циклы

На стихи Э. Мёрике, Й. Эйхендорфа, И.В. Гёте

«Три стихотворения Микеланджело» для баса и фортепиано

«Испанская книга песен»

«Итальянская книга песен»

(Любые 2-3 песни из каждого цикла)

К. Дебюсси. Романсы

«Фантоши», «Звездная ночь», «Мандолина», «Чудесный вечер», «Пьеро», «Видение», «Китайский рондель»

М. Равель. Романсы и вокальные циклы

«Николетта», Две эпиграммы Клемана Маро, Три песни Дон Кихота.

Э. Шоссон. Романсы

«Колибри», «Бабочки», «Время сирени»

Избранные романсы Ф. Пуленка, А. Дюпарка, Э. Гранадоса, Ф. Обрадorsa

А. Берг

Семь песен ранних лет

А. Шёнберг

Песни кабаре

Б. Бриттен

8.2.4. Список арий, рекомендуемых для изучения в концертмейстерском классе

Бах И.С.

Страсти по Иоанну

Ария сопрано “Zerfließe, mein Herze”

Страсти по Матфею

Ария сопрано “Aus Liebe”

Ария альты “Erbarme dich”

Страсти по Иоанну

Ария альты “Es ist vollbracht, o Trost”

Месса h-moll

Ария альты “Agnus Dei”

Магнификат

Ария сопрано “Quia respexit”

Кантата № 21

Ария сопрано “Seufzer, Tränen”

Кантата № 106

Ария альты “Gottes Zeit”

Гендель Г.Ф.

Опера «Геркулес»

Ария Деяниры “Where shall I fly”

Опера «Юлий Цезарь»

Две арии Клеопатры

Опера «Сирой»

Сцена и ария Сироя “Deggio morire, o stelle”

Опера «Адмето»

Ария Адмето “Cangio d’aspetto”

Перголези Д.Б.

Оратория “Stabat Mater”

Все арии и дуэты

Вивальди А.

Опера «Баязет»

Ария Ирены “Sposa son Disprezzata”

Опера «Джустино»

Оратория «Торжествующая Юдифь»

Ария Странника

Ария Джустино “Vedro con mio diletto”

Гайдн Й.

Оратория «Времена года»

Арии Симона

Ария Ганны

Оратория “Stabat Mater”
Ария альта “Fac me vere tecum flere”

Моцарт В. А.

Свадьба Фигаро

Три арии Фигаро

Дон Жуан

Две арии Донны Анны

Две арии Донны Эльвиры

Ария Лепорелло (со списком)

Ария Дон Жуана («с шампанским»)

Волшебная флейта

Две арии Царицы ночи

Бетховен Л.

Концертная ария “Ah! Perfido”

Фиделио

Ария Леоноры

Ария Марцелины

Доницетти Г.

Фаворитка

Ария Леоноры

Беллини В.

Норма

Каватина Нормы

Россини Дж.

Севильский цирюльник

Каватина Розины

Ария Базилио

Каватина Фигаро

Гуно Ш.

Фауст

Ария Маргариты

Каватина Фауста

Куплеты Мефистофеля

Серенада Мефистофеля

Бизе Ж.

Кармен

Куплеты Эскамильо

Цыганская песня Кармен

Ария Хозе

Ария Микаэлы

Хабанера и Сегидилья Кармен

Сен-Санс К.

Самсон и Далила

Три арии Далилы

Верди Дж.

Риголетто

Ария Риголетто
Две арии Джильды

Бал-маскарад

Ария Ренато
Две арии Амелии

Сила судьбы

Мелодия Леоноры

Дон Карлос

Смерть Родриго
Ария Эболи
Ария Филиппа
Ария Елизаветы

Отелло

Монолог Яго

Травиата

Сцена Виолетты

Аида

Две арии Аиды
Романс Радамеса

Пуччини Дж.

«Мадам Баттерфляй»

Три арии Чио-Чио-сан

Богема

Ария Рудольфа
Рассказ Мими
Вальс Мюзетты

Тоска

Две арии Тоски
Две арии Каварадосси

Манон Леско

Ария Манон

Масканьи П.

Сельская честь

Романс Сантуццы
Ария Туридду

Леонкавалло Р.

Паяцы

Пролог
Баллада Недды
Серенада Арлекина
Две арии Канио

Чилеа Ф.

Адриана Лекуврер

Ария Адрианы
Ария Принцессы де Буйон

Штраус Р.

Ариадна на Наксосе
Ария Композитора
Кавалер розы
Монолог Октавиана

Бернштейн Л.

Кандид
Ария Кунигунды

Глинка М.

Жизнь за царя
Рондо Антонида
Ария Ивана Сусанина
Речитатив и Песня Вани
Руслан и Людмила
Каватина Людмилы
Ария Руслана
Рондо Фарлафа

Даргомыжский А.

Русалка
Ария Мельника
Каватина Князя

Бородин А.

Князь Игорь
Ария Князя Игоря
Песня Галицкого
Ария Кончака

Римский-Корсаков Н.

Снегурочка
Выходная ария Снегурочки
Сцена таяния Снегурочки
Третья песня Леля
Царская невеста
Две арии Марфы
Ариозо Любаши
Ария Грязного
Сцена и ария Любаши
Сказка о царе Салтане
Ария Царевны-Лебедь
Кащей Бессмертный
Ария Кашеевны

Мусоргский М.

Борис Годунов
Монолог Пимена
Хованщина
Гадание Марфы

Чайковский П.

Евгений Онегин

Две арии Онегина
Две арии Ленского
Ария Гремина
Сцена письма Татьяны
Ария Ольги

Пиковая дама

Баллада Томского
Ария Елецкого
Две арии Лизы
Три арии Германа

Иоланта

Ария Короля Рене
Ария Роберта

Танеев С.

Орестея

Ария Клитемнестры

Аренский А.

Музыка к поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»

Монолог Заремы

Рахманинов С.

Алеко

Рассказ Старика
Каватина Алеко

Франческа да Римини

Ария Франчески

Прокофьев С.

Война и мир

Ария Кутузова
Две арии Наташи
Ария князя Андрея

Стравинский И. Ф.

Царь Эдип

Ария Иокасты

Похождения повесы

Ария Энн

Шостакович Д.

Катерина Измайлова

Две арии Катерины

Щедрин Р.

Не только любовь

Песня и частушки Варвары

8.2.5. Список дуэтов, рекомендуемых для изучения в концертмейстерском классе

Даргомыжский А.

Русалка

Сцена Князя и Мельника

Чайковский П.

Дуэт Ромео и Джульетты

Евгений Онегин

Заключительная сцена

Иоланта

Дуэт Иоланты и Водемона

Пиковая дама

Дуэт Лизы и Германа (6-я картина)

Римский-Корсаков Н.

Царская невеста

Дуэт Любаши и Грязного

Дуэт Любаши и Бомелия

Глинка М.

Руслан и Людмила

Сцена Наины и Фарлафа

Бородин А.

Князь Игорь

Дуэт Владимира и Кончаковны

Рахманинов С.

Алеко

Сцена у люльки

Прокофьев С.

Обручение в монастыре

Дуэт Дуэньи и Мендосы

Моцарт В. А.

Свадьба Фигаро

Первые два дуэта

Волшебная флейта

Дуэт Папагено и Папагены

Верди Дж.

Травиата

Дуэт Виолетты и Жермона

Риголетто

Дуэт Джильды и Риголетто

Аида

Дуэт Аиды и Амнерис

Гуно Ш.

Фауст

Дуэт Маргариты и Фауста «В саду»

Бизе Ж.

Кармен

Заключительная сцена

Леонкавалло Р.

Паяцы

Дуэт Недды и Тонио

Дуэт Недды и Сильвио

Масканьи П.

Сельская честь

Дуэт Сантуццы и Туридду

8.2.6. Список инструментальных произведений, рекомендуемых для изучения в концертмейстерском классе

Сочинения для скрипки и фортепиано

Барток Б.	Шесть румынских танцев
Брамс И.	Венгерские танцы, Скерцо
Венявский Г.	Пьесы, Полонезы
Гершвин Дж.	Пять пьес из оперы «Порги и Бесс»
Глазунов А.	Размышление
Дворжак А.	Славянские танцы (в обработке Ф. Крейсlera)
Крейслер Ф.	Пьесы и обработки
Прокофьев С.	Пять мелодий для скрипки и фортепиано
Сен-Санс К. – Изаи Э.	Этюд в форме вальса, Интродукция и Рондо-каприччиозо
Стравинский И.	Итальянская сюита
Танеев С.	Концертная сюита
Чайковский П.	Пять пьес
Шоссон Э.	Поэма
Щедрин Р.	В подражание Альбенису

Концерты для скрипки с оркестром В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, И. Брамса, П. Чайковского, А. Глазунова, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Хачатуряна.

Сочинения для виолончели и фортепиано

Глазунов А.	Элегия, Песня менестреля, Испанская серенада
Давыдов К.	У фонтана, Вальс, Баллада и другие пьесы
Дебюсси К.	Лунный свет, Менестрели
Мартину Б.	Вариации на тему Россини
Сен-Санс К.	Allegro appassionato
де Фалья М.	Танец огня
Форе Г.	Элегия
Чайковский П.	Pezzo capriccioso
	Вариации на тему рококо

Шуман Р. Пять пьес в народном стиле
Adagio и Allegro
Три фантастических пьесы оп. 73
Концерты для виолончели с оркестром Й. Гайдна, К. Сен-Санса,
Р. Шумана, Э. Лало, А. Дворжака, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Н. Мясковского,
Э. Элгара, Д. Шостаковича.

Сочинения для альты и фортепиано

Шуман Р. Сказочные картинки
Вьетан А. Элегия
Энеску Д. Концертная пьеса
Барток Б. Багатель
Хиндемит П. Траурная музыка
Концерты для альты с оркестром К. Стамица, К. Сен-Санса, Б. Бартока, Г. Канчели

Сочинения для флейты и фортепиано

Губайдулина С. Allegro Rustico
Дебюсси К. Послеполуденный отдых фавна
Жоливе А. Песнь Линоса
Ибер Ж. Концерт
Казелла А. Сицилиана и бурлеска
Мессиан О. Черный дрозд
Моцарт В. А. Концерты №№ 1, 2
Форе Г. Фантазия
Шуберт Ф. Вариации
Энеску Дж. Cantabile и Presto

Сочинения для гобоя и фортепиано

Бозза Э. Итальянская фантазия
Фантазия-пастораль
Вебер К. М. Концертино
Гуммель И. Адажио и Вариации
Пирумов А. Партита
Форе Г. Grave и Allegro
Штраус Р. Концерт
Шуман Р. Три романса

Сочинения для кларнета и фортепиано

Вебер К. М. Концерты №№ 1, 2
Концертино
Большой концертный дуэт
Дебюсси К. Рапсодия
Моцарт В. А. Концерт A-dur
Прокофьев С. Четыре пьесы из балета «Золушка»
Танеев С. Канцона
Шпор Л. Концерты №№ 1–4
Шуман Р. Три фантастические пьесы оп. 73

Сочинения для фагота и фортепиано

Бозза Э. Речитатив, Сицилиана и Рондо
Вебер К. М. Концерт, Венгерская фантазия
Гуммель И. Концерт

Давид Ф. Концертино
Дютийе А. Сарабанда и Кортёж
Моцарт В. А. Концерт В-Dur

8.2.7. Список хоровых сочинений, рекомендуемых для ознакомления в концертмейстерском классе

Алябьев А. «В путь!», сл. Н. Карамзина
Бах И.С. «Страсти по Матфею» : №№ 1,78
«Страсти по Иоанну»: № 67
Брамс И. Избранные хоры a capella
Вольф Г. «Отшельник», сл. Эйхендорфа Й.
Дебюсси К. «Зима», сл. Орлеанского Ш.
Калинников В. Избранные хоры a capella
Кюи Ц. «Розы», сл. Жуковского В.
Мендельсон Ф. «Ранняя весна», сл. Гете И.
Монтеверди К. Мадригал «Chi ami la vita »
Рахманинов С. Всенощное бдение, оп. 37: №№ 6,7
Свиридов Г. Три хора из музыки к драме А. К. Толстого «Царь Федор Иоаннович»: Любовь святая
Концерт памяти А. Юрлова
«Пушкинский венок»
Танеев С. Хоры a capella: «Прометей», «Посмотри, какая мгла»,
«Молитва», «На могиле» и т.д.
Чайковский П. «Ночевала тучка золотая», «Соловушка»
Чесноков П. Хоры a capella
Шостакович Д. «9 января» из цикла «Десять поэм на слова революционных поэтов»
Шуберт Ф. «Любовь», сл. Шиллера Ф.
Шуман Р. Избранные хоры a capella

Методические рекомендации для преподавателей

Дисциплина «Концертмейстерский класс» является одной из важнейших дисциплин специального цикла. Данный предмет предусматривает развитие навыков, необходимых для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста в качестве концертмейстера-ансамблиста.

В задачи предмета входит формирование у студентов художественного вкуса, чувства стиля, воспитания творческой воли, а также знакомство с лучшими образцами вокальной и инструментальной музыки.

Учебный план предполагает постоянное наличие в классе иллюстратора, на весь период обучения, в зависимости от конкретных учебных задач (иллюстратор-вокалист и иллюстратор-инструменталист).

В результате изучения курса и прохождения учебной практики студент должен уметь аккомпанировать певцам, инструменталистам, в том числе с листа и в транспорте, разучивать с солистами репертуар, включающий в себя произведения с оркестром и камерную музыку.

Мастерство концертмейстера-ансамблиста требует от пианиста не только огромного артистизма, но и разносторонних музыкальных знаний, в том числе досконального знакомства с различными певческими голосами, с особенностями игры на всевозможных инструментах, с оперной партитурой, партитурой инструментального концерта, многих других знаний, навыков и умений.

Большое внимание в ансамблевой игре пианиста следует уделять камерной вокальной музыке.

Пианист должен уметь интонировать мелодию солиста голосом с одновременным чтением литературного текста, так как содержание вокального произведения раскрывается не только через музыку, но и через поэтическое слово. Следует воспитывать в ученике тщательное отношение к тексту.

Задача преподавателя — научить студента не просто слышать солиста, но и повторять «про себя» вместе с солистом каждый звук, каждое слово, а ещё лучше - предчувствовать заранее, что будет делать партнёр, мыслить категорией вокального или инструментального ансамбля, а не просто «подыгрывать» солисту.

Очень важно, чтобы пианист сочетал чуткость аккомпаниатора с дирижерской инициативой. В особенности это важно при изучении оперных арий, где необходимо вести певца за собой, добиваясь оркестрового звучания и характера фортепианной партии.

При подготовке молодых концертмейстеров следует уделять особое внимание развитию навыков чтения нот с листа и транспонированию. Отсутствие у подавляющего большинства учеников этого необходимого умения — тревожный симптом слабого интереса молодых пианистов к музыкальному искусству в широком плане, а часто и показатель их низкого профессионального уровня. Истинное же знание литературы возможно лишь там, где ученик может самостоятельно ознакомиться с произведением, включая партию солиста, читая с листа за инструментом.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Программа дисциплины «Концертмейстерский класс» в обязательном порядке предусматривает самостоятельную работу студентов со специальной (нотной) литературой. Самостоятельная работа студентов должна вестись планомерно и целенаправленно, в течение всего семестра.

Виды самостоятельной работы:

- 1) подготовка текущего учебного и концертного репертуара;
- 2) проведение репетиций с солистами;
- 3) прослушивание аудиозаписей, изучение нотных материалов, литературы по вопросам концертмейстерского мастерства и др.

Важным этапом самостоятельной работы студентов, помимо разучивания музыкальных сочинений и наработки концертмейстерских навыков, является подготовка к коллоквиуму. Цель коллоквиума – выявить профессиональные знания, необходимые концертмейстеру: классификация певческих голосов, знание вокальной терминологии, оперного и камерного репертуара, особенностей нотной записи и т. д.

Репертуарные требования коллоквиума по возможности приближены к порядку прохождения учебного материала в курсе истории музыки, но имеют выраженную предметную направленность. Так, например, ответ по оперному клавиру должен выявить знание студентами наиболее значимых фрагментов оперы, содержать характеристику партий и голосов главных персонажей, их наиболее ярких исполнителей, особенностях речитативов, вокальных трудностях. Рассказ о камерном творчестве того или иного композитора должен сопровождаться показом (голосом или на фортепиано) нескольких романсов, содержать характеристику стилевых особенностей композиторского языка, знание авторов поэтических текстов, принятого объединения песен или романсов по опусам и циклам.

Коллоквиум на пятом курсе включает в себя вопросы камерно-вокального и оперного творчества тех или иных композиторов; особенности того или другого певческого голоса; вопросы по общей музыкальной, а также специально вокальной или ансамблевой терминологии. Необходимый для сдачи коллоквиума материал теоретически и практически осваивается студентом в течение семестра в его самостоятельной работе при опоре на утвержденные кафедрой методические разработки и рекомендации.

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать образовательную деятельность студентов во внеучебное время, без непосредственного участия педагога, но по его заданию, и является неременным условием профессионального становления молодых специалистов.

Наряду с углубленным изучением отдельных произведений с солистом-вокалистом или солистом-инструменталистом, студент должен овладеть умением самостоятельной работы над репертуаром, навыками чтения с листа и транспонирования. Не менее важным представляется умение студента дать методический разбор музыкального сочинения, сформулировать исполнительские задачи, возникающие в процессе работы над произведением, охарактеризовать творчество композитора, рассказать о жанре и стиле сочинения.

Выучив в течение семестра произведения из программы по списку обязательных репертуарных произведений пианиста-концертмейстера, отшлифовав их в классной работе с педагогом, уяснив себе исполнительские традиции, студент на контрольном уроке

исполняет одно из произведений списка (по собственному выбору) самостоятельно (пение под собственный аккомпанемент), другое (по выбору комиссии) исполняется с солистом (певцом или инструменталистом), без предварительных репетиций. Молодому музыканту предстоит решение достаточно сложной задачи публичного показа произведения в условиях первой встречи с солистом.

Итогом подготовки с певцом концертной программы является ее публичный показ на учебном концерте, классном концерте или концерте кафедры. Задачей работы над художественно цельной программой становится техническая отточенность, ансамблевое единство, артистизм и яркость в показе образов произведений, умение «выстроить» ансамблевое звучание в условиях акустики большого зала.

При разучивании вокальных партий с певцами студент, играя фортепианное сопровождение, должен следить за интонацией и ритмической ясностью исполнения партии солистом, за правильностью и четкостью произношения слов, осмысленной расстановкой дыхания, выразительностью фразировки.

В процессе работы с солистом-инструменталистом студент должен усвоить законы дыхания при игре на различных инструментах, познакомиться со всем штриховым арсеналом струнных, духовых и ударных инструментов, их акустическими возможностями, спецификой звучания разных регистров; ознакомиться с лучшими образцами инструментальной литературы.

В процессе освоения оперного репертуара студент приобретает первичные навыки передачи на рояле оркестрового звучания во всем его многообразии. Знакомство с работой над хоровой партитурой воспитывает вкус к чистоте голосоведения, прививает любовь к объемному и живому звучанию гармонической вертикали.

Без знания партии солиста невозможно и адекватное прочтение партии сопровождения. Вот почему важно в процессе занятий в концертмейстерском классе привить студентам навыки одновременного исполнения обеих партий на инструменте (так называемая «техника игры трех строчек») и умение спеть произведение под собственный аккомпанемент.

Список литературы для самостоятельной работы

1. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. М.: «Музыка». 1996.
2. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах.
3. Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития. (Вопросы фортепианной педагогики). М., 1976.
4. Виноградов К. К вопросу о специфике творческих взаимоотношений пианиста – концертмейстера и певца / Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М., 1988.
6. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: методологические основы. Л., 1972.
7. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке. М., «Радуга», 1987.
8. О работе концертмейстера (сборник статей) / Сост.: М. Смирнов – М.: «Музыка», 1974.
9. Бадура-Скода Е. II. Интерпретация Моцарта. М., 1972.
10. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века. М., 1956.
11. Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. М., «Музыка», 1980.
12. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. М., «Музыка», 1972.
13. О мастерстве ансамблиста (сборник трудов) / Сост.: Т. Воронина. – Л.: ЛОЛГК, 1986.
14. Друскин М. И. Брамс. Монография. Л., «Музыка». 1988.
15. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., «Музыка», 1985.
16. Дурандина Е. Камерные вокальные жанры в отечественной музыке 1960-1980-х годов. М., «Музыка», 2001.

17. Камерно-ансамблевая музыка в творчестве русских композиторов (сборник статей). / Сост.: А. Жохова. – СПб: СПбГК, 1993.
18. Коннов В. Гуго Вольф. Жизнь и творчество. СПб, «Петербург-XXI век», 2004.
19. Искусство концертмейстера. Вопросы истории, педагогики, практики. / Сост.: Е. Стриковская. – М. РАМ им. Гнесиных, 2005.
20. Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого. М., «Музыка», 1991.
21. Хохлов Ю. Песни Шуберта. М., «Музыка», 1987.

СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания
кафедры
концертмейстерского мастерства
от 27 августа 2024 г.
№ 1/24-25

Зав. кафедрой /Т.В. Рахманкулова/

СОГЛАСОВАНО:

Зав. методическим кабинетом

 /М.И. Галушко/

СОГЛАСОВАНО:

Проректор по профессиональному
образованию

 /Д.А. Рябова /