

Министерство культуры Российской Федерации
Кемеровский государственный институт культуры
Факультет музыкального искусства
Кафедра музыкально-инструментального исполнительства

Концертмейстерское мастерство

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство»

Профиль подготовки

«Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)»

Квалификация выпускника

«Магистр»

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово, 2025

Рабочая программа дисциплины «Концертмейстерское мастерство в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», квалификация выпускника – «Магистр».

Утверждена на заседании кафедры музыкально-инструментального исполнительства 30.08.2019г., протокол № 1 и рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/>

Переутверждена на заседании кафедры 28.08.2020 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры 30.08.2021 г., протокол № 1.

Переутверждена на заседании кафедры 24.05.2022 г., протокол № 9.

Переутверждена на заседании кафедры 18.05.2023 г., протокол № 8.

Переутверждена на заседании кафедры 23.05.2024 г., протокол № 7.

Переутверждена на заседании кафедры 20.05.2025 г., протокол № 9.

Концертмейстерское мастерство : рабочая программа дисциплины по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство», профилю «Музыкально-инструментальное искусство (по видам инструментов)», квалификация выпускника «Магистр» / Сост. Ивачева Д.А.– Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. – 30 с.

Составитель:
Ивачева Д.А.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы бакалавриата
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1. Образовательные технологии
 - 5.2. Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
 - 6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР
 - 6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР
7. Фонд оценочных средств
 - 7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости
 - 7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 9.1. Основная литература
 - 9.2. Дополнительная литература
 - 9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
10. Материально-техническое обеспечение дисциплины
11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
12. Список ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Концертмейстерское мастерство» являются: формирование высокого музыкально-исполнительского уровня и художественного мастерства, необходимого для успешной самостоятельной профессиональной деятельности в сфере музыкального исполнительства и педагогики; обеспечение всестороннего развития художественного дарования студента, совершенствование навыков ансамблевого исполнительства.

Предмет «Концертмейстерское мастерство» готовит студента к практической деятельности в оперных театрах, театрах оперетты, филармониях, вокальных, оркестровых и дирижёрских классах музыкальных учебных заведений, классах хореографии и танца. Воспитание профессиональных навыков концертмейстера сочетается с расширением его художественного кругозора и музыкальной эрудиции. Для достижения этой цели студенту необходимо воспитывать в себе творческое отношение к исполнению фортепианных партий, развивать художественный вкус, углублять понимание содержания и стиля исполняемого произведения, овладевать принципами ансамблевого исполнения, приобретать практические навыки концертмейстерской работы: чтение с листа, транспонирование, знание диапазона музыкальных инструментов и особенностей человеческого голоса.

2. Место дисциплины в структуре ООП

«Концертмейстерское мастерство» – ведущая дисциплина базовой части профессионального цикла основной образовательной программы по направлению подготовки 53.04.01 «Музыкально-инструментальное искусство». Для ее освоения необходима подготовка по специальному инструменту и концертмейстерскому классу в объеме программы бакалавриата, а также знания по таким музыкально-теоретическим дисциплинам, как «Гармония», «Музыкальная форма», «Полифония», «История исполнительского искусства», «История исполнительских стилей».

3. Планируемые результаты обучения

Выпускник, освоивший программу магистратуры должен быть готов к следующим видам деятельности: музыкально-исполнительская, педагогическая, музыкально-просветительская, научно-исследовательская, организационно-управленческая.

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:

Код и наименование универсальной компетенции	Код и наименование индикатора достижения универсальной компетенции
УК-3 Способен организовывать руководить работой команды, вырабатывать командную стратегию для достижения поставленной цели.	УК-3.1. Знать основные социально-культурные процессы в учреждениях культуры и искусства, психологические закономерности руководства коллективом в учреждениях учебных заведениях. УК-3.2. Уметь планировать организационно-управленческую работу в организациях и учреждениях культуры и искусств, учебных заведениях. УК-3.3. Владеет навыком работы с основополагающими документами, навыком планирования, организации и контроля художественно-творческой и учебной деятельности.

ПК-1 Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов	ИДПК-1.1. Знать: Демонстрирует техническую оснащенность исполнительского аппарата. ИДПК-1.2. Уметь: Владеет приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой. ИДПК-1.3. Владеть: Передаёт композиционные и стилистические особенности сочинения.
ПК-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	ИДПК-2.1. Знать: Создаёт художественно-убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями. ИДПК-2.2. Уметь: Прослеживает связи собственной художественной интерпретации музыкальных произведений и отечественных и (или) зарубежных традиций интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра. ИДПК-2.3. Владеть: Подвергает критическому анализу исполнение сольной вокальной концертной программы, в том числе с точки зрения обоснованности выбора профессионального концертного репертуара, его соответствия распределения музыкальных сочинений внутри концертной программы.

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускника:

Профессиональные стандарты	Обобщенные трудовые функции	Трудовые функции
ПС 01.004 "Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования"	Преподавание по программам профессионального обучения, среднего профессионального образования (СПО) и дополнительным профессиональным программам (ДПП), ориентированным на соответствующий уровень квалификации	- Организация учебной деятельности обучающихся по освоению учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП - Педагогический контроль и оценка освоения образовательной программы профессионального обучения, СПО и(или) ДПП в процессе промежуточной и итоговой аттестации - Разработка программно-методического обеспечения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ профессионального обучения, СПО и(или) ДПП
	Организация и проведение учебно-производственного процесса при реализации	Организация учебно-производственной деятельности обучающихся по освоению программ профессионального обучения и(или) программ подготовки

	образовательных программ различного уровня и направленности	квалифицированных рабочих, служащих - Педагогический контроль и оценка освоения квалификации рабочего, служащего в процессе учебно-производственной деятельности обучающихся - Разработка программно-методического обеспечения учебно-производственного процесса
	Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам СПО	- Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам СПО - Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам СПО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии
	Проведение профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями)	- Информирование и консультирование школьников и их родителей (законных представителей) по вопросам профессионального самоопределения и профессионального выбора - Проведение практикоориентированных профориентационных мероприятий со школьниками и их родителями (законными представителями)
	Организационно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП, ориентированных на соответствующий уровень квалификации	- Организация и проведение изучения требований рынка труда и обучающихся к качеству СПО и (или) дополнительного профессионального образования (ДПО) и (или) профессионального обучения - Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности преподавателей и мастеров производственного обучения - Мониторинг и оценка качества реализации преподавателями и мастерами производственного обучения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик
	Научно-методическое и учебно-методическое обеспечение реализации программ профессионального обучения, СПО и ДПП	- Разработка научно-методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ профессионального обучения, СПО и (или) ДПП - Рецензирование и экспертиза научно - методических и учебно-методических материалов, обеспечивающих реализацию программ

		профессионального обучения, СПО и(или) ДПП
	Организационно-педагогическое сопровождение группы (курса) обучающихся по программам ВО	- Создание педагогических условий для развития группы (курса) обучающихся по программам высшего образования (ВО) - Социально-педагогическая поддержка обучающихся по программам ВО в образовательной деятельности и профессионально-личностном развитии
	Преподавание по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и ДПП, ориентированным на соответствующий уровень квалификации	- Преподавание учебных курсов, дисциплин (модулей) по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП - Профессиональная поддержка специалистов, участвующих в реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей), организации учебно-профессиональной, исследовательской, проектной и иной деятельности обучающихся по программам ВО и(или) ДПП - Руководство научно-исследовательской, проектной, учебно-профессиональной и иной деятельностью обучающихся по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП - Разработка научно-методического обеспечения реализации курируемых учебных курсов, дисциплин (модулей) программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и(или) ДПП

4. Объем, структура и содержание дисциплины

4.1. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 324 академических часа.

На очной форме обучения 144 часов отводится на практические индивидуальные занятия, в том числе 43 часов (30%) аудиторных занятий проводится в интерактивных формах; 144 час – на самостоятельную работу студентов; 36 часа – на подготовку к экзаменам. Дисциплина изучается в течение 4 семестров. Формы промежуточной аттестации: зачет - 2 семестр; экзамен - 4 семестр.

На заочной форме обучения тематическим планом предусмотрено 32 часа практических индивидуальных занятия, в том числе 12 часов (40%) проводится в интерактивных формах, в соответствии с требованиями ФГОС ВПО; 283 часа – самостоятельная работа студентов; 9 часа – отведено на подготовку к экзаменам. Дисциплина изучается в течение 4 семестров. Формы промежуточной аттестации: зачет – 2 семестр; экзамен – 4 семестр.

4.2. Структура дисциплины

№ п/п	Раздел дисципли ны	С е м е с т р	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Интер активны е формы	Формы текущего контроля (по неделям) и промеж. аттестации (по сем.)
			ОФО		ЗФО			
			Практ. занят.	СРС	Практ. занят.	СРС		
1.	Раздел 1. Работа над аккомпанементом в романсах и ариях.	1-4	15 (5*)	20	8 (3*)	28	Исполнит ельский анализ	Отчетные концертные выступления Зачет - 3, Экзамен - 4
2	Раздел 2. Работа над аккомпанементо м в инструментально й музыке.	1-4	16 (5*)	21	7 (3*)	28	Исполнит ельский анализ; поиск интерпрет аторских решений	Академические прослушивания; Отчетные концертные выступления Зачет - 3 Экзамен - 4
3	Раздел 4. Самостоятельно е разучивание и исполнение сцены из оперы, арии, романса и песен.	3	15 (6*)	20	7 (3*)	30	Исполните льский анализ; поиск интерпрет аторских решений	Академические прослушивания; Зачет - 3 Экзамен - 4
	Подготовка к экзаменам							36
	Всего: 324 часа		144 (16*)	144	32 (9*)	283		36

*- аудиторные занятия в интерактивных формах

4.3. Содержание дисциплины

Содержание раздела дисциплины	Результаты обучения раздела	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации
Работа над аккомпанементом в романсах и ариях.	УК-3, ПК-1, ПК-2	Зачет (3 семестр) Экзамен (4 семестр)
Работа над аккомпанементом в инструментальной музыке.	УК-3, ПК-1, ПК-2	Зачет (3 семестр) Экзамен (4 семестр)
Самостоятельное разучивание и исполнение сцены из оперы, арии, романса и песен.	УК-3, ПК-1, ПК-2	Зачет (3 семестр) Экзамен (4 семестр)

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1. Образовательные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- традиционные образовательные технологии, включающие аудиторные занятия в форме индивидуальных занятий и самостоятельной работы студентов;
- активные и интерактивные формы, предполагающие активную позицию студентов в учебном процессе: исполнительский анализ, творческие задания - поиск художественных решений; индивидуальная интерпретация музыкального произведения.

Внеаудиторная работа предполагает посещение мастер-классов, участие в конкурсах, концертной деятельности.

Также в процессе освоения данной дисциплины желательно, чтобы были применены следующие интерактивные технологии:

- дискуссия;
- деловые и ролевые игры;

5.2. Case-study (анализ конкретных ситуаций, ситуационный анализ) Информационно-коммуникационные технологии

Электронно-образовательные ресурсы учебной дисциплины включают: электронные презентации, различного рода изображения (иллюстрации, нотный материал), ссылки на учебно-методические ресурсы (интернет) и др. В процессе изучения учебной дисциплины студенту важно усвоить данные ресурсы в установленные преподавателем сроки. При освоении студентами дисциплины подготовка практических заданий, ответов на вопросы используется как одно из основных средств объективной оценки знаний.

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной концертной практикой с целью развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебной работы предусмотрены встречи с ведущими мастерами-профессионалами отечественными и зарубежными, организация мастер-классов. Предусмотрено посещение концертов с последующим анализом и их обсуждением. Используются электронные образовательные технологии, мультимедийные средства (презентации, видеозаписи и т.п.)

Применение электронных образовательных технологий предполагает размещение их на сайте электронной образовательной среды КемГИК по адресу <http://edu/kemguki.ru/>

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Материалы по дисциплине «Специальный инструмент» для организации СР обучающихся размещены в «Электронной образовательной среде» /web-адрес <http://edu.kemguki.ru/>

Организационные ресурсы:

- Тематический план дисциплины

Учебно-методические ресурсы:

- Методические указания для обучающихся
- Методические рекомендации для преподавателей

Учебно-справочные ресурсы:

- Словарь по дисциплине

Учебно-наглядные:

- Электронные презентации

Учебно-библиографические ресурсы:

- Рекомендуемые сборники музыкальных произведений
- Список рекомендуемой литературы

6.2. Примерный репертуар для практических занятий и самостоятельной работы студентов по жанрам и курсам

I КУРС

Камерно-вокальные произведения

Балакирев М. «Взошел на небо», «Слышу ли голос твой», «Ты пленительной неги полна»
Бах И.С. 10 песен из книги напевов Г.К.Шемелли
Бетховен Л. «Тоска разлуки», «Люблю тебя», «Воспоминание», «К надежде»
Бородин А. «Песня темного леса», «Фальшивая нота», «Отравой полны мои песни», «Спесь»
Брамс И. «Колыбельная». «Воскресное утро», «Девичья песня», «Радость жизни».
Вебер К. «Тщетные вопросы», «Портрет», «Деревенская песня»
Верстовский А. «Старый муж»
Гайдн Й. Очень обыкновенная история. Довольство судьбой. «Будь, краса моя, смелей»
Глинка М. «Скажи, зачем». «Я люблю, ты мне твердила». Бедный певец. Сомнение. «В крови горит». «Как сладко с тобою мне быть». «Уснули голубые». МериГлиэр Р. «Сладко пел душа соловушка»
Григ Э. Песня Сольвейг. Первая встреча. Розы. Лебедь. «Люблю тебя». В челне. Сердцепозта
Дебюсси К. Чудесный вечер. Мандолина. Рождественская песнь детей. Ипполитов-Иванов М. Четыре провансальские песни
Кюи Ц. «Коснулась я цветка». Царскосельская статуя. Сожженное письмо Левина З. Акварели. Музыкальные картинки. Романсы на стихи О. Ширази
Лист Ф. «В любви все чудных чар полно». «Как утро, ты прекрасна». «Всюду тишина и покой»
Мендельсон Ф. На крыльях песни. Зюлейка. Фиалка. Весенняя песня Прокофьев С. В твою светлицу. Сон. Катерина. Зелёная рощица. Чернец.
Рахманинов С. Полубила я. У моего окна. В молчанье ночи тайной. Отрывок из Мюссе. Яжду тебя.
Римский-Корсаков Н. Восточный романс. Эхо. «На холмах Грузии». «Не ветер, вея с высоты». «Запад гаснет». «О чем в тиши ночей». Нимфа
Свиридов Г. Роняет лес. Зимняя дорога. Робин
Танеев С. Островок. «Когда, кружась». В дымке-неведимке
Чайковский П. Из песен для детей: Весна. Мой садик. Детская песенка. «Ни слова о, другмой». Страшная минута. «Нам звезды кроткие сияли»
Шапорин Ю. «Под вечер примолкла война». «Еще томлюсь тоской желанья»
Шостакович Д. Испанские песни. Первая встреча. День радости.
Шуберт Ф. Юноша у ручья. К музыке. Блаженство. Жалоба девушки. Из цикла «Прекрасная мельничиха».
Шуман Р. Сборник песен «Мирты»: Лотос, Жена вождя, «Ты, как цветок, прекрасна», «Талисман». Круг песен, соч. 39: На чужбине. Альбом для юношества: Подснежник, Совенок, Приход весны. Посвящение

Фрагменты из опер и ораторий

Гендель Г. Оратория «Самсон» - две арии Самсона: e-moll (№13), B-dur (№66)
Глюк К. Опера «Орфей» - Ария Орфея «Потерял я Эвридику». Опера «Осажденная Цитера» - Ария Хариты
Гуно Ш. Опера «Фауст» - Романс и куплеты Зибеля
Даргомыжский А. Опера «Русалка» - Песня Ольги, песня Наташи
Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро» - Ария Барбарини «Уронила, потеряла», Ария Керубино

«Сердце волнует», Ария Сюзанны (менуэт). Опера «Бастьен и Бастьенна» - Ария Бастьенны Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка» - Ариозо Мизгиря, Ариетта Снегурочки. Опера
«Царская невеста» - Ариозо Любаши. Опера «Садко» - Песня Варяжского гостя Танеев С.
Опера «Орестея» - Ария Кассандры
Чайковский П. Опера «Пиковая дама» - Романс Полины

II КУРС

Камерно-вокальные произведения

Балакирев М. «Когда волнуется желтеющая нива». Грузинская песня. «Догорают румяный закат». «Над озером». Песня золотой рыбки
Барбер С. Маргаритки. Секреты юных дней. Часы бьют. Ноктюрн. Под ивой
Брамс И. Воскресное утро. «Как сирень, расцветает любовь моя». Тоска по милой. Радость жизни. Напрасная серенада. Одиночество в поле
Бриттен Б. В сонных озерах. Ясенева роща
Вагнер Р. В теплице. Скорби. Грезы. Три романса на стихи французских поэтов Вила-Лобос Э. Бразильская бахиана, №5
Власов А. «Фонтану Бахчисарайского дворца»
Вольф Г. Ночь. Одиночество. Очарованная. Садовник. Итальянские песни: «Нас даже мелочь восхищает», «С веселой серенадой я пришел», «Прекрасен мир»
Гаврилин В. Из немецкой тетради: Гонец, Ганс и Грета. Из русской тетради: Зима, «Сею-вею», Страдальная
Гайдн Й. Песня пастушки. «О, нежный звук»
Глинка М. Песня Маргариты. Попутная. Адель. Финский залив. К ней
Григ Э. Осенняя буря. Баркарола. Весенний дождь. С водяной лилией. В вечерний час.
Эрос Дебюсси К. Романс. Колокола. Мандолина. Фавн. Любимый сын весны
Делиб Л. Испанская песня
Кабалевский Д. 10 сонетов Шекспира: «Бог Купидон», «Ты – музыка». Вокальный цикл «Время» на стихи С. Маршака
Малер Г. «Вдыхая тонкий аромат». Рейнская легенда. Воспоминание
Метнер Н. Романсы на стихи А. Пушкина: «Лишь розы увядают», Цветок, «Я пережил свои желанья». Романсы на стихи М. Лермонтова: «У врат обители». Романсы на стихи Ф. Тютчева: «Что ты клонишь над водами».
Молчанов К. Цикл «Из испанской поэзии» на стихи Г. Лорки
Мусоргский М. Забытый. Колыбельная Еремушке. Сиротка. «По-над Доном сад цветет». По грибы. Цикл «Детская»: С няней. В углу. С куклой. Песни и пляски смерти.
Мяковский Н. Романсы на стихи С. Щипачева. Цикл «Мадригал» Онеггер А. Колокола. Прощай. Три песни из «Русалочки» Х.К. Андерсена Прокофьев С. Болтунья. Чернец. Пять стихотворений А. Ахматовой Петров А. Цикл на стихи Дж. Родари
Равель М. Испанская песня. Французская песня. Итальянская песня. Три песни Дон-Кихота Респиги О. Снегопад. Из армянских песен: Эхо, «Над гробом сына». Из шотландских песен: Волинщик, «В предвечерней мгле»
Римский-Корсаков Н. Нимфа. «Редет облаков». «Звонче жаворонка пенье» Свиридов Г. Цикл песен на стихи Р. Бернса. Цикл песен на стихи С. Есенина Сибелиус Я. В разлуке. Прогулка
Стравинский И. Опера «Мавра»: Русская песня. Весна монастырская
Страделла А. Молитва
Тактакишвили О. Из вокальных поэм: Вечер, Город
Танеев С. «Бьется сердце». Рождение арфы. Маска. Сталактиты. Мменуэт
Таривердиев М. Цикл на стихи Л. Мартынова. Цикл на стихи В. Маяковского
Фалья М. де. Цикл «Семь испанских народных песен»: Мавританская шаль, Астуриана, Колыбельная

Чайковский П. «Средь мрачных дней». «Снова, как прежде». «Благословляю вас, леса».

«Уноси мое сердце». «То было раннею весной». «Погоди». «Кабы знала я». «День ли царит».

«На нивы желтые»

Шапорин Ю. Заклинание. Романсы из цикла «Далекая юность» на стихи А.Блока

Шнитке А. Цикл на стихи М. Цветаевой

Шоссон Э. Колибри. Время сирени. Бабочки

Шостакович Д. Цикл «Из еврейской народной поэзии»: Колыбельная, Предостережение, «Перед долгой разлукой». «Во глубине сибирских руд» (четыре монолога)

Штраус Р. День всех усопших. Серенада

Шуберт Ф. Баркарола. Скиталец. Весной. Цикл «Прекрасная мельничиха». Цикл «Зимний путь». «Лебединая песня»: Двойник, Вестник любви, Серенада, Атлант

Шуман Р. Сборник песен «Мирты»: Посвящение, Орешник. «Скорбит душа». Круг песен, соч. 39: Лунная ночь, Весенняя ночь. Пять стихотворений Марии Стюарт. Цикл «Любовь поэта»

Балакирев М. Среди цветов. Песня Селима. Рыцарь. Сосна. «Приди ко мне» Бородин А. «Для берегов отчизны дальней». Спящая княжна. Морская царевна.

Брамс И. Верное сердце. Ода Сафо. «Тебя забыть навеки». Девичья песня. «Звучат нижней свирели». «Ах, ручей, ручей мой быстрый». «В зеленых ивах дом стоит».

Бриттен Б. Обработки народных песен: «Салли Гарденс», «Пряха», «У старика пропала дочь», «Когда был я мальчонкой»

Варламов А. Песня Офелии Власов В. Во лесах дремучих

Вольф Г. Утренняя роса. Бродячий музыкант

Гаврилин В. Из русской тетради: Калина, «В прекраснейшем месяце мае» Глазунов А. Музыка к драме М. Лермонтова «Маскарад»: романс Нины Григ Э. У моря. Сон. Монте Пинчио

Даргомыжский А. Свадьба (Фантазия). «Мой суженый, мой ряженный» (Баллада). «Ночной зефир». Старый капрал. «И скучно, и грустно». Вертоград. «Я помню глубоко»

Дворжак А. Цикл «Песни любви»: «Нам никогда не суждено», «О, как пустынно в сердцем», «Близ дома я брожу»

Делиб Л. Кукла. Вечерний час

Ипполитов-Иванов М. Две былинки. Цикл «Пять японских стихотворений». Песня золотой рыбки из поэмы М. Лермонтова «Мцыри»

Левина З. Романсы на слова С. Капутикян. Святой остров. Родник Лист Ф. Миньона. «Как дух Лауры». Мальчик-рыбак

Мясковский Н. Цветок. К портрету. Чудный град. Побледневшая ночь. «Очарованье красоты тебе»

Прокофьев С. «В твою светлицу». Обработки народных песен: «Зеленая рощица», «Катерина», «На горе-то калина»

Раков Н. «Еще томлюсь тоской желанья». Вокализ

Рахманинов С. Апрель. «Они отвечали». «Я был у ней». «Я жду тебя». Здесь хорошо. Я опять один.

Римский-Корсаков Н. Гонец. Ель и пальма. Дева и солнце. «На нивы желтые». «Дробится иплещет»

Рубинштейн А. Баллада («Перед воеводой»). Ночь

Свиридов Г. Романсы на стихи А. Пушкина. Из слободской лирики: «Ой, снова я сердцем», «Мне не жаль». На стихи М. Лермонтова «Портрет NN» Сибелиус Я. Черные розы. Алмазы на снегу

Танеев С. «В дымке-невидимке». «Люди спят». «Пусть отзвучит»

Чайковский П. «Скажи, о чем в тени ветвей». Ночь (на стихи Я. Полонского). «Не верь мне, друг». Отчего. Примирение. «Растворил я окно». «Забыть так скоро». «Я ли в поле да не травушка была». «Средь шумного бала». «Мы сидели с тобой». «Ни отзыва. Ни слова».

«Хотел бы в единое слово». Песнь цыганки. «Закатилось солнце»

Шапорин Ю. «Медлительной чредой». Испанский романс. «Не одна в поле дороженька»,

«Ничто в полюшке не колышется»

Шостакович Д. Пять романсов на стихи Е. Долматовского

Штраус Р. «Твой взор». Завтра. Посвящение

Шуберт Ф. Смех и слезы. Утренняя серенада. Форель. Пловец. Ночь и грезы. Цикл

«Прекрасная мельничиха»: В путь, Куда, Благодарность ручью, Любопытство, Мельник и ручей. «Лебединая песня»: Город, У моря, Приют, Ее портрет

Шуман Р. Сборник песен «Мирты»: Песня Зюлейки (A-dur). «Вдаль, вдаль». Два гренадера. Цикл «Бедный Петер»

Фрагменты из опер, кантат и ораторий

Бах И.С. Кантата №21 - Ария «Слезы, стоны». Кантата «Выбор Геркулеса» - Ария «Спи, мой любимый». Три арии из «Нотной тетради Анны Магдалины Бах»

Верди Д. Опера «Травиата» - Ария Жермона. Опера «Риголетто» - Ариозо Джильды

Глинка М. Опера «Иван Сусанин» - Сцена и ария

Гуно Ш. Опера «Фауст» - Ария Валентина

Данькевич К. Опера «Богдан Хмельницкий» - Ария Богдана Хмельницкого

Даргомыжский А. Опера «Каменный гость» - Две песни Лауры

Массне Ж. Опера «Вертер» - Ария Вертера, Ария Шарлотты «Пусть льются эти слезы»

Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро» - Ария Графини «Бог любви», Ария Сюзанны «Приди, мой милый друг». Опера «Дон-Жуан»: серенада Дон-Жуана

Прокофьев С. Кантата «Александр Невский» - Песня девушки Пуччини Дж. Опера «Богема» - Рассказ Мими

Римский-Корсаков Н. Опера «Снегурочка» - Ария Снегурочки «С подружками», Каватина Берендея, третья песня Леля

Россини Д. Опера «Севильский цирюльник» - Серенада Альмавивы

Рубинштейн А. Опера «Демон» - Романс Демона «Я тот, которому внимала», Ария Тамары. Опера «Нерон» - Эпиталама

Хренников Т. Опера «В бурю» - Песня девушки, Ария Аксины из 1 акта. Опера «Мать» - ария Ниловны

Чайковский П. Опера «Евгений Онегин» - Дуэт Татьяны и Ольги «Слыхали ль вы». Опера

«Пиковая дама» - Ариозо Гувернантки, Дуэт Полины и Лизы. Опера «Иоланта» - Ариозо Иоланты

Шапорин Ю. Опера «Декабристы» - Песня Бестужева «Версты, версты». Кантата «На поле Куликовом» - Каватина Невесты

Шебалин В. Опера «Укрощение строптивой» - Ария Катарини Щедрин Р. Опера «Не только любовь» - песня Маруси

Бах И.С. «Страсти по Матфею»: ария сопрано. Месса си минор: ария альты №23, ария сопрано. Кантата «На Троицын день»: «Ликуй, мое сердце». «Рождественская оратория»: ария альты

Бизе Ж. Опера «Кармен»: ариозо Кармен из сцены гадания, ария Хозе, ария Микаэлы

Верди Д. Опера «Риголетто»: ария Джильды. Опера «Травиата»: первая ария Виолетты.

Опера «Дон Карлос»: ария Эболи, ария короля Филиппа. Опера «Отелло»: песня Дездемоны об иве.

Гайдн Й. Оратория «Времена года»: ария пахаря, ария Ганны

Гендель Г. Опера «Юстиниан»: ария Ариадны. Опера «Ксеркс»: ария «Кораблик в бурном море». Опера «Рodelинда»: ария Рodelинды

Глинка М. Опера «Руслан и Людмила»: каватина Людмилы. Опера «Иван Сусанин»: ария Сусанина «Чуют правду», каватина и рондо Антонида

Гуно Ш. Опера «Фауст»: каватина Фауста, куплеты Мефистофеля

Даргомыжский А. Опера «Русалка»: сцена и ария княгини, ария Мельника, каватина Князя Делиб Л. Опера «Лакме»: дуэт Лакме и Малики

Массне Ж. Опера «Манон»: ария Манон

Моцарт В. Опера «Свадьба Фигаро»: ария Керубино «Рассказать, объяснить», три арии Фигаро. Дуэт Сюзанны и Фигаро

Прокофьев С. Оратория «На страже мира»: Урок русского языка. Опера «Дуэнья»: ария Клары, рассказ Клары, дуэт Дуэньи и Мендозы. Опера «Война и мир»: дуэт Наташи и Сони из 1 акта, ариозо и ария Наташи

Пуччини Д. Опера «Богема»: ария Рудольфа, вальс Мюзетты. Опера «Мадам Баттерфляй» («Чио-Чио-сан»): две арии Баттерфляй. Сцена Чио-Чио-сан и Сузуки. Опера «Тоска»: две арии Тоски. Две арии Каварадосси. Опера «Манон»: ария Манон

Рахманинов С. Опера «Алеко»: рассказ старика

Римский-Корсаков Н. Опера «Царская невеста»: ария Собакина, две арии Марфы, сцена Любаши и Бомелия. Опера «Снегурочка»: сцена таяния Снегурочки. Опера «Садко»: ария Любавы

Россини Д. Опера «Севильский цирюльник»: каватина Розины, ария Базилио Рубинштейн А. Опера «Демон»: романс Демона «На воздушном океане»

Сен-Санс К. Опера «Самсон и Далила»: две арии Далилы «Открылась душа», «Самсона в этуночь ожидаю»

Танеев С. Опера «Орестея»: ария Клитемнестры

Хренников Т. Опера «В бурю»: ария Натальи из 2 акта, песня Ленки из 4 акта

Чайковский П. Опера «Пиковая дама»: ариозо Германа «Прости, небесное создание», ария Елецкого, ария Лизы из 6 картины (у Канавки), песенка и баллада Томского. Опера «Евгений Онегин»: ария Ленского. Ария и ариозо Онегина. Опера «Орлеанская дева»: ария Иоанны

Шебалин В. Опера «Укрощение строптивой»: дуэт Катарини и Петруччио

6.3. Методические указания для обучающихся по организации СР

В деле воспитания музыканта-профессионала курсу «Концертмейстерское мастерство» принадлежит ведущая роль. За период обучения концертмейстерскому мастерству студенты должны изучить вокальную и инструментальную литературу начиная с композиторов эпохи барокко и заканчивая опусами современных композиторов XXI века. Усовершенствовать принципы ансамблевой игры, знать особенностями вокальных и инструментальных аккомпанементов. По разделу вокального аккомпанемента и оперно- концертмейстерской работы пройти не менее 15 романсов и песен, 6 оперных арий, один клави́р оперы и ряд произведений эскизно. По разделу инструментального аккомпанемента – не менее 4 пьес (из них две крупные формы) и ряд произведений эскизно.

В процессе обучения студенту необходимо:

- научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, овладевать приемами ансамблевого исполнительства, работать над различными исполнительскими трудностями на основе глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторским замыслам;
- накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самоконтроля и добиваясь стабильности исполнения;

- постоянно совершенствовать навык первоначального прочтения и охвата произведения в целом;
- научиться анализировать музыкальное произведение, используя знания, полученные на занятиях по специальности и музыкально-теоретическим дисциплинам;
- изучать музыкальную литературу для избранного инструмента;
- изучать исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкантов, проявляя профессиональный интерес к научно-исследовательской литературе по истории и теории исполнительства.

Для поиска индивидуальной интерпретации произведения студенту необходимо уметь проводить сравнительный анализ записей исполнения одного произведения разными исполнителями.

В концертмейстерском классе развивается и совершенствуется весь комплекс профессиональных навыков молодого музыканта, происходит формирование его творческой личности, художественных, исполнительских и педагогических принципов, принципов ансамблевого исполнительства. Темп профессионального роста обуславливается творческой инициативой и объемом самостоятельной работы студента. Развитие способности самостоятельного музыкального мышления и умения без посторонней помощи приготовить произведение к исполнению является одной из центральных задач музыкального воспитания. Поэтому так необходима правильная организация самостоятельной работы.

Формы самостоятельной работы:

- 1) ежедневные самостоятельные занятия студентов;
- 2) включение в программу зачетов и экзаменов самостоятельно подготовленных студентом произведений (сцена, ария, романс);
- 3) подготовка студентов к концертным выступлениям, участию в выездных просветительских концертах на различных площадках города;
- 4) регулярные самостоятельные занятия по чтению с листа и транспонированию, что формирует умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте.

Очень важна самостоятельная работа студента с нотным текстом, при разборе произведения.

В данных занятиях необходимо следующее:

- уметь грамотно читать, анализировать и точно воспроизводить все темповые, ритмические, динамические обозначения;
- знать музыкальные термины;
- контролировать слухом качество своего исполнения;
- уметь применять приобретенные музыкально-теоретические знания на практике, в том числе при изучении новых произведений.

Студенту необходимо приобретать знания для самостоятельной расстановки аппликатуры, определения технических трудностей и способов их преодоления.

Таким образом, в процессе самостоятельных занятий на инструменте необходимо уделять внимание:

- воспитанию звуковой культуры, выразительности, красоты и певучести звучания;
- развитию качества правильного звукоизвлечения, как важнейшему средству музыкальной выразительности;
- овладению навыками использования грамотной, осмысленной аппликатуры, наиболее полно раскрывающей художественное содержание произведения;
- формированию широкого музыкального кругозора в процессе ознакомления с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов;
- развитию навыков самостоятельной работы над художественным произведением и учебно-вспомогательным материалом;
- развитию творческой активности и чувства ответственности, сознательной дисциплины

и воли к преодолению трудностей.

7. Фонд оценочных средств

7.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины

№ п/п	Тема занятия	УК-3	ПК-1	ПК-2
1	Самостоятельное разучивание и исполнение сцены из оперы, арии, романса и песен.	+	+	+
2	Работа над аккомпанементом в инструментальной музыке.	+	+	+
3	Работа над аккомпанементом в романсах и ариях.	+	+	+

Формы контроля формируемых компетенций

Формируемые компетенции	Формы контроля
УК-3	Исполнение концертной программы
ПК-1	Исполнение концертной программы
ПК-2	Исполнение концертной программы

Формой отчетности являются выступления студентов на академических прослушиваниях, зачетах, семестровых, переводных и государственных экзаменах, конкурсах на лучшее исполнение различных произведений. Обязательными являются одно выступление студента в год.

По окончании каждого семестра преподавателем по данному предмету выставляется итоговая оценка на основании текущего учета знаний независимо от того, выносятся предмет на экзамен или нет.

Экзаменационные программы составляются педагогами в соответствии с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу. Для принятия зачетов, семестровых и переводных экзаменов заведующим кафедрой назначается комиссия, состоящая из преподавателей, которая обеспечивает единство критериев и требований в оценке исполнения студентом экзаменационной программы.

Важной составной частью учебного процесса является исполнительская подготовка. Это наиболее конкретная и действенная форма проверки знаний и навыков, приобретенных в классе специальности. Исполнительская подготовка развивает такие необходимые музыканту-исполнителю качества, как собранность, воля, выдержка, артистизм поведения наэстраде и включает в себя подготовку студента к выступлениям на экзаменах, зачетах, академических концертах, к участию в конкурсах, открытых концертах кафедры или классов.

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины «Специальный инструмент»

Требования к промежуточной аттестации (зачет, экзамен) по семестрам

1. Исполнение по нотам программы на экзаменах, зачетах и академических концертах.
2. Обязательное исполнение на зачетах и переводных экзаменах 3-х произведений: ария, романс, инструментальная пьеса или часть концерта.
3. Экзаменационные программы составляются педагогами в соответствии с разработанными кафедрой требованиями по каждому курсу.

I курс

2 семестр: *Контрольная точка*

Старинная ария композиторов 17-18 веков, ария композиторов 19-20 веков, 3 романса повышенной трудности, часть инструментального концерта или развернутая пьеса.

II курс

3 семестр: *Зачет:*

Ария, романс, часть инструментального концерта.

4 семестр: Предварительное прослушивание программы государственного экзамена
Государственный экзамен:

Проходит в форме сольного концерта, продолжительностью не менее 35 минут. В него входят:

- старинная ария композиторов 17-18 веков,
- ария композиторов 19-20 веков,
- несколько романсов или вокальный цикл,
- часть инструментального концерта или развёрнутая инструментальная пьеса.

Критерии выставления оценки исполнению сольной программы

Оценки выставляются в соответствии с требованиями ФГОС ВО и на основании заключения предметной комиссии. Все оценки ставятся в зависимости от первоначальной подготовки студента.

В критерии оценки исполняемой программы входят:

1. Точность исполнения нотного текста: интонационная, темповая, метроритмическая, артикуляционная;
2. Чувство стиля;
3. Художественная трактовка произведения и степень индивидуальности интерпретации;
4. Техническая оснащенность;
5. Правильное звукоизвлечение;
6. Стабильность исполнения.

Оценка «5» - отлично, ставится, когда на экзамене студент показывает овладение навыками правильного звукоизвлечения, штрихами, свободного владения игровым аппаратом. А также полное раскрытие эмоционально-художественного содержания исполняемых произведений: точность прочтения музыкального текста, чистота и выразительность интонации, ритмическая точность, правильный подбор аппликатуры, соблюдение динамики, фразировки, построение формы художественного произведения.

Оценка «4» - хорошо, ставится, если в исполнении программы есть некоторые погрешности в технике не влияющие на общее впечатление от раскрытия образов исполняемых произведений.

Оценка «3» - удовлетворительно, ставится, если на экзамене студент не проявил владения техническими навыками, на уровне, предусмотренным на стадии завершения курса. Программа должна быть исполнена наизусть.

Оценка «2» - неудовлетворительно, ставится, если на экзамене студент не знает исполняемых произведений наизусть. Этот студент считается полностью неподготовленным к сдаче экзамена.

Примерное содержание вопросов к коллоквиуму определяется педагогом в ходе промежуточной аттестации. Вопросы должны быть направлены на определение уровня теоретических знаний студента по курсу специальности и отображать следующие аспекты:

- сведения о композиторе, общие знания о его творчестве;
- стилистические особенности произведения;
- формообразующие средства, особенности музыкального языка и средств

- выразительности;
- музыкальная терминология.

7.3. Примерные концертные программы Государственного экзамена по курсу «Концертмейстерский класс»

Концертная программа государственного экзамена по концертмейстерскому классу должна включать арию, два романса, часть инструментального концерта или развернутую инструментальную пьесу.

Программа составляется из произведений различных стилей зарубежных и русских композиторов-классиков, а также из сочинений современных отечественных и зарубежных композиторов.

Примерные программы для исполнения:

1. И. С. Бах. Ария «Спи, мой любимый» из кантаты «Выбор Геркулеса»
2. П. И. Чайковский. Дуэт Иоланты и Водемона из оперы «Иоланта»
3. С. Рахманинов. Романсы ор.38
4. С. Барбер. Концерт для скрипки с оркестром.
1. Г. Ф. Гендель. Ария Роделинды из оперы «Роделинда»
2. Д. Пуччини. Ария Рудольфа из оперы «Богема»
3. Р. Щедрин. «Сольфеджио»
4. М. Мусоргский «Детская», вокальный цикл
5. А. Хачатурян. Концерт для скрипки с оркестром 2 и 3 части.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Работа в концертмейстерском классе включает в себя не только техническое овладением фактурой аккомпанемента, но ещё и работу над пониманием характера, стиля, образного содержания произведения, осмысленную фразировку, знание всей партитуры и ансамблевых особенностей данного произведения.

Если это вокальный аккомпанемент, то его особенностью является сравнительно высокая степень подчинение фортепианной партии сольной, исполнение её в таких звуковых градациях, которые создают необходимые условия для наиболее полного выявления исполнительских возможностей солиста. Следует обратить особое внимание на то, что образно-эмоциональное содержание произведения раскрывается не только через музыку, но и через слово. Поэтому необходимо внимательно прочитать текст, выявляя предложения, строфы, определяя основной эмоциональный тон стиха, его смысловую кульминацию. Анализируя вокальную партию пианисту важно определить её тесситуру и динамический диапазон, характер мелодии, структуру фразы, выявляя смысловые акценты и кульминации. Изучая вокальную партию, полезно научиться интонировать мелодию певца голосом с соблюдением цезур и правильной сменой дыхания, а также выразительно играть вокальную партию. Полезно проанализировать тональный план произведения, найти связь поэтического текста с появлением нового лада, модуляцией, отклонением. Наряду с этим студент должен осмыслить выбранный композитором тип фортепианной фактуры или, если композитор пользуется несколькими типами фактур, принципы их смены. Аккордовая фактура или гармоническая фигурация везде нужно искать выразительные особенности: мелодию, скрытые голоса, богатство гармонии, тембр звучания, ритмические опоры. Особое внимание следует уделить басовому голосу, осмысленное выразительное исполнение которого придаёт большую значимость, весомость партии сопровождения в целом. Исполнению сольных фортепианных

фрагментов надо отнестись с большим вниманием. Вступление или прелюдия вводит в настроение, ритм и темп произведения. Роль интерлюдии по смысловой значимости достаточно разнообразна: связывающая, разделяющая, модулирующая в иное психологическое состояние, создающая инициативу и импульс для дальнейшего развития. Заключение является итогом, обобщающим идею автора, во многом определяющим оценку произведения в целом.

Изучение арии, оперной сцены или действия оперы ставит перед студентом ряд дополнительных требований: пианист должен умело сочетать концертмейстерскую чуткость с дирижёрской инициативой, уверенно устанавливая темпы, вести певца за собой, строго соблюдать активный оркестровый ритм с точным выдерживанием и снятием звуков, соблюдением пауз, акцентуации и т.д. Кроме того, нужно учиться показывать вступления, напевать партии и реплики различных действующих лиц, играть любую партию ансамбля и хора на фортепиано. Важнейшим этапом в работе над клавиром является проработка собственной партии. Так как эта партия – переложение партий оркестровых инструментов в ней возможна некоторая «непианистичность» и перегруженность фактуры. Часто возникает необходимость облегчения такой фактуры. В основном это необходимо в особо трудных октавах; терцовых, аккордовых последовательностях и репетициях. Так упрощение октав, терций и секст может состоять во введении их к одному (чаще верхнему) голосу или чередование двойных и одинарных нот. Мелодический голос или пассаж становится более удобным, если его распределить между обеими руками, аккордовые репетиции заменить разложенным повторением интервалов и т.д. Вместе с тем фортепианная партия клавира в художественном отношении должна быть максимально приближена к полноценной выразительности звучания оркестра. Богатая красочность оркестровой палитры предполагает поиски особого прикосновения к клавиатуре при озвучивании струнной, деревянной, медной групп, ударных инструментов и *tutti* всего оркестра на основе хорошего знания оркестровых звучностей.

Приступая к работе над инструментальным произведением, студенту необходимо изучить партию солиста в мельчайших деталях, проигрывая её на фортепиано. Затем, работая над партией сопровождения, пианист должен стремиться разнообразить звучание фортепиано в соответствии с различными штрихами и другими приёмами игры солиста, а также учиться соразмерять звучность аккомпанемента с особенностями данного инструмента (тембр, сила звучности, регистр, технические возможности). Так, аккомпанируя скрипки, мера звучания фортепиано в целом может быть большей, нежели при аккомпанементе альту или виолончели. Аккомпанируя духовым инструментам, надо знать и слышать момент взятия звука и учитывать это во фразировке. Сила и яркость звучания при аккомпанементе трубе, тромбону, флейте, кларнету может быть больше, чем при аккомпанементе фаготу, гобою, валторне. Играя с флейтой важно подчеркнуть остроту звучания, а с трубой и тромбоном – их сочность и мощь.

Методика обучения чтению с листа связана с развитием не только внутреннего музыкального слуха, но и музыкального кругозора, аналитических способностей, а также зрительных навыков. Пианист за несколько минут должен мысленно охватить нотный текст, придавая особое значение линии басового голоса, представить себе форму произведения, его стиль, динамику, тональность, темп и затем начать исполнение произведения на рояле.

1. Чтение с листа аккомпанемента, в отличие от сольных фортепианных произведений, требует от студента профессионального внимания к партии солиста, что является дополнительной трудностью.
2. При чтении с листа необходимо сохранять упругий темпо-ритм, находя в любой сложной фактуре гармонические опорные точки, позволяющие сохранить единый с солистом темп.

3. Наиболее сложным для чтения с листа ансамблевой музыки является навык быстрого охвата вертикали, в результате пианист может быстро определять гармоническую логику музыкального текста.
4. Восприятие музыкального произведения по горизонтали предполагает умение быстро определять синтаксическое строение текста.
5. Чрезвычайно существенным является умение упрощать текст, избирая самое необходимое.

Здесь вполне уместно использование приёмов облегчения сложной фортепианной фактуры.

Таким образом, активный слуховой контроль партии солиста, способность дифференцировать фортепианную фактуру, быстро и чётко представлять себе главные изменения в пьесе: характера, тональности, ритма, темпа, динамики, фактуры – являются решающими условиями для успешной читки с листа.

Прежде чем начать транспонирование, необходимо зафиксировать в слуховой памяти звучание произведения в исходной тональности, понять линию мелодико-гармонического развития. Важно уяснить себе, что в случае транспонирования на полутон, составляющий интервал увеличенной примы, собственно нотные обозначения остаются прежними. Достаточно мысленно проставить другие ключевые знаки и произвести в ходе исполнения подмену случайных знаков. При транспонировании на интервал малой и большой секунды обозначение читаемых нот не соответствует их реальному звучанию на клавиатуре. Здесь решающую роль играет внутреннее слышание транспонируемого произведения, ясное осознание всех модуляций и отклонений, структуры аккордов и их расположения, интервальных соотношений и взаимосвязей, как по горизонтали, так и по вертикали. При транспонировании на терцию может быть использован облегчающий приём. При транспорте на терцию вверх - все ноты скрипичного ключа читаются так, как если бы они были написаны в басовом, но с обозначением «на две октавы выше»; при транспонировании на терцию вниз - все ноты басового ключа читаются так, как если бы они были написаны в скрипичном, но с обозначением «на две октавы ниже».

Важно отметить, что систематические занятия по чтению с листа и транспонированию способствуют приобретению навыков, столь необходимых для профессии концертмейстера.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала требуют от студента применения различных подходов к изучению произведения, исходящих из оценки его интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки.

Основные требования к владению материалом:

1. В период обучения студент должен изучить большое количество музыкальных произведений, различных по времени создания и стилю, жанру и форме.
2. Овладевая средствами музыкальной выразительности, технической оснащённостью, культурой звукоизвлечения, студент должен добиваться яркого, выразительного, содержательного исполнения.
3. Студенту необходимо научиться самостоятельно работать над музыкальным произведением, овладевать приемами работы над различными исполнительскими трудностями на основе глубокого, тщательного изучения авторского текста, понимания характера музыки, ее образности, стремиться к созданию интерпретаций, адекватных композиторскому замыслу.
4. В процессе обучения студенту необходимо накапливать исполнительский опыт, развивая навыки сценического самоконтроля и добиваясь стабильности исполнения.
5. Студент должен постоянно совершенствовать навык первоначального прочтения и охвата произведения в целом.
6. Студенту надо научиться анализировать музыкальное произведение, используя знания,

полученные на уроках специальности и музыкально-теоретических дисциплин.

7. Студенту необходимо знать музыкальную литературу для избранного инструмента.
8. Проявляя профессиональный интерес к научно-исследовательской литературе по истории и теории исполнительства, студенту необходимо изучать исполнительский опыт, рекомендации и советы крупнейших музыкантов.
9. Для поиска индивидуальной интерпретации студенту необходимо уметь проводить сравнительный анализ записей исполнения одного произведения разными музыкантами.

Ведущую роль в правильной организации самостоятельной работы играют следующие элементы: регулярность занятий, последовательность занятий, сознательное и активное освоение знаний.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1. Основная литература

1. *Как исполнять русскую музыку* / Сост. Ключникова Е. – М.: Классика-XXI, 2013. – 160 с. – Текст : непосредственный.
2. *Корыхалова, Н.* За вторым роялем / Н. Корыхалова. – СПб.: Композитор, 2014. – 552 с. – Текст : непосредственный.

9.2. Дополнительная литература

1. *Алексеев, А.* Методика обучения игре на фортепиано. / А. Алексеев. – М.: Музыка, 1978. – 203 с. – Текст : непосредственный.
2. *Алексеев, А.* Из истории фортепианной педагогики: Хрестоматия. / А. Алексеев. – Киев, 1974. – 243 с. – Текст : непосредственный.
3. *Баренбойм, Л.* Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства. / Л. Баренбойм. – Л.: Советский композитор, 1981. – 183 с. – Текст : непосредственный.
4. *Баренбойм, Л.* Путь к музицированию. / Л. Баренбойм. – Л.: Советский композитор, 1989. – 146 с. – Текст : непосредственный.
5. *Бодки, Э.* Интерпретация клавирных произведений И.С.Баха. / Э. Бодки. – М.: Музыка, 1993. – 306 с. – Текст : непосредственный.
6. *Браудо, И.* Об изучении клавирных сочинений Баха в музыкальной школе. / И. Браудо. – Л.: Музыка, 1979. – 176 с. – Текст : непосредственный.
7. *Браудо И.* Полифоническая тетрадь. / И. Браудо. – М.: Музыка, 1966. – 87 с. – Текст : непосредственный.
8. *Булатова, Л.* Стилиевые черты артикуляции в фортепианной музыке XVIII и первой половины XIX вв. / Л. Булатова. – М.: Музыка, 1991. – 145 с. – Текст : непосредственный.
9. *Вопросы музыкальной педагогики.* / Сборник статей. – Вып. 1-6. – М.: 1979-1981, 1983-1985. – Текст : непосредственный.
10. *Вопросы фортепианного исполнительства.* / Сост. и ред. М.Соколов. – Вып. 1-4. – М.: 1965, 1968, 1973, 1976. – Текст : непосредственный.
11. *Вопросы фортепианной педагогики.* / Ред. В. Натансона. – Вып. 1-4. – М.: 1963, 1967, 1971, 1976. – Текст : непосредственный.
12. *Выдающиеся пианисты-педагоги о фортепианном искусстве.* / Сост. и ред. С. Хентова. – М.-Л.: 1966. – 243 с. – Текст : непосредственный.
13. *Гат, И.* Техника фортепианной игры. / И. Гат. – М.; Музыка, 1967. – 244 с. – Текст : непосредственный.
14. *Голубовская, Н.* Искусство педализации. / Н. Голубовская. – Л.: Музыка, 1985. – 111 с. – Текст : непосредственный.

15. *Гофман, И.* Фортепианная игра. / И. Гофман. - М.: 1961. - 136 с. – Текст : непосредственный.
16. *Калинина, Н.* Клавирная музыка Баха в фортепианном классе. / Н. Калинина – М.: Музыка, 1974. - 79 с. – Текст : непосредственный.
17. *Коган, Г.* Работа пианиста. / Г. Коган. - М.: 1979. - 114 с. – Текст : непосредственный.
18. *Коган, Г.* У врат мастерства. / Г. Коган. - М.: 1977. - 123 с. – Текст : непосредственный.
19. *Копчевский, Н.* Иоганн Себастьян Бах. / Вопросы фортепианной педагогики. Вып.1. Ред.-сост. В. Натансон. - М.: Музыка, 1979. - 52 с. – Текст : непосредственный.
20. *Корто, А.* О фортепианном искусстве. / А. Корто. - М.: 1965. - 134 с. – Текст : непосредственный.
21. *Корыхалова, Н.* Играем гаммы/ Н. Корыхалова. - М.: Музыка, 1995. - 79 с. – Текст : непосредственный.
22. *Кременштейн, Б.* Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. / Б. Кременштейн. - М.: 1966. - 112 с. – Текст : непосредственный.
23. *Кременштейн, Б.* Педагогика Г.Нейгауза. / Б. Кременштейн. - М.: 1984. - 134 с. – Текст : непосредственный.
24. *Лапп, Д.* Улучшаем память в любом возрасте. / Д. Лапп. - М.: 1993. - 67с. – Текст : непосредственный.
25. *Либерман, Е.* Работа над фортепианной техникой. / Е. Либерман. - М.: Музыка. – 1971, 176с. – Текст : непосредственный.
26. *Либерман, Е.* Творческая работа пианиста с авторским текстом. / Е. Либерман. – М.: Музыка, 1988. - 106 с. – Текст : непосредственный.
27. *Любомудрова, Н.* Методика обучения игре на фортепиано. / Н. Любомудрова. - М.: Музыка, 1982. - 145 с. – Текст : непосредственный.
28. *Ляховицкая, С.* О педагогическом мастерстве. / С. Ляховицкая. - Л.: Музыка, 1963. - 134с. – Текст : непосредственный.
29. *Ляховицкая, С.* Задания для развития самостоятельных навыков при обучении фортепианной игре. / С. Ляховицкая. - Л.: Музыка, 1975. - 97 с. – Текст : непосредственный.
30. *Майкапар, С.* Как работать на рояле. / С. Майкапар. - Л.: Музгиз, 1963. - 90 с. – Текст : непосредственный.
31. *Малинковская, А.* Фортепиано-исполнительское интонирование. / А.Малинковская. - М.: Музыка, 1990. - 78 с. – Текст : непосредственный.
32. *Мартинсен, К.* Индивидуальная фортепианная техника. / К. Мартинсен. - М.: Музыка, 1966. - 211 с. – Текст : непосредственный.
33. *Месснер, В.* Аппликатура в фортепианных сонатах Бетховена. / В.Месснер. - М.: 1962. - 96с. – Текст : непосредственный.
34. *Метнер, Н.* Повседневная работа пианиста и композитора. / Н. Мет-нер. Сост. М.Гурвич,Л.Лукомский. – М.: Музыка, 1979. - 76 с. – Текст : непосредственный.
35. *Нейгауз, Г.* Об искусстве фортепианной игры. / Г. Нейгауз. - М.: Музыка, 1988. - 211 с. – Текст : непосредственный.
36. *Николаев, А.* Очерки по истории фортепианной педагогики и теории пианизма. / А.Николаев. - М.: Музыка, 1980. - 100 с. – Текст : непосредственный.
37. *Носина, В.* Символика музыки И.С. Баха. / В. Носина. - Тамбов, 1993. - 88 с. – Текст : непосредственный.
38. *Понизовкин, Ю.* Рахманинов – пианист, интерпретатор собственных произведений. / Ю. Понизовкин. - М.: Музыка, 1965. - 98 с. – Текст : непосредственный.
39. *Савшинский, С.* Пианист и его работа. / С. Савшинский. - Л.: Советский композитор, 1961. - 188 с. – Текст : непосредственный.
40. *Савшинский, С.* Режим и гигиена работы пианиста. / С. Савшинский. - Л.: Советский композитор, 1963. - 177 с. – Текст : непосредственный.
41. *Савшинский, С.* Работа над музыкальным произведением. / С. Савшинский. - Л.:

- Советский композитор, 1961. - 165 с. – Текст : непосредственный.
42. *Светозарова, Н., Кременштейн Б.* Педализация в процессе обучения игре на фортепиано. / Н. Светозарова, Б. Кременштейн. - М.: Музыка, 1965. - 143 с. – Текст : непосредственный.

9.3. Интернет-ресурсы

1. <http://musstudent.ru>
2. <http://intoclassics.net>
3. <http://notes.tarakanov.net>
4. <http://www.twirpx.com/files/art/music/theoretic/analysis/>
5. <http://www.musicfancy.net/ru/music-theory/musical-analysis>
6. <http://classicmusicon.narod.ru/>
7. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
8. http://www.free-scores.com/index_uk.php3
9. <http://notonly.ru/classic.php>
10. <http://www.classic-music.ru/>
11. <http://www.classical.ru:8080/r/>

9.4. Программное обеспечение

Информационные справочные системы для реализации образовательного процесса в операционной системе Windows XP; пакет прикладных программ Microsoft Office с приложением Microsoft Access; интернет-браузеры: Google, Chrome, Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox и др.

- Электронный каталог библиотеки КемГИК: <http://library.kemguki.ru/phpopac/>
- ЭБС «Университетская библиотека online»: www.biblioclub.ru
- Перечень электронных образовательных ресурсов НБ КемГИК http://www.kemguki.ru/images/stories/biblioteka/2016/resyrs_kemgik.pdf.
- Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>
- Регламент и методические указания [Текст] / А.Ш. Меркулова. – Кемерово: Кем ГУКИ, 2012. – 25 с. <http://ebooks.kemguki.ru/protected/Bibliot/2013/MERKULOVA6.pdf>.

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Наличие классов для групповых и индивидуальных занятий, музыкальные инструменты.
- Наличие фонда нотной литературы в традиционном печатном и электронном виде.
- Аудио, видеозаписи классических произведений.
- Пульты, стулья для занятий в оркестровом классе.
- Концертный зал с концертным роялем и звукотехническим оборудованием.
- Звукоизоляционные учебные аудитории для индивидуальных занятий.
- Кабинет звукозаписи с фонотекой и звукозаписывающим оборудованием.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа;
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья – устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций.

12. Перечень ключевых слов

Авторский текст	Ансамбль
Аkkомпанемент	Аппликатура
Аkkомпанемент солисту	Артикуляция
Аkkомпанемент хору	Баритон
Аkkомпанемент инструменталисту	Барокко
Акустика	Бас
Ансамбль	Весовая игра
Аппликатура	Вокальная тесситура
Ария	Гармония
Ариозо	Главная партия
Ариетта	Глиссандо
Агогика	Группетто
Аkkомпанемент	Диапазон
Аkkорд	Диминуэндо
Активность пальцев	Динамика
Акустика	Дирижер
Крещендо	Диссонанс
Кульминация	Жанр
Легато	Заключительная партия
Нюансировка	Звукоизвлечение
Образ	Интерпретация
Оркестр симфонический	Интонация
Оркестр камерный	Каватина
Отклонение	Каденция
Партитура	Кантилена
Пиано	Клавир
Пианиссимо	Ключ басовый
Побочная партия	Ключ скрипичный
Полифония	Кода
Посадка	Колорит
Регистр	Композиция
Речитатив	Консонанс
Разработка	Концерт
Репертуар	Концертмейстер
Репетиция	Крещендо
Реприза	Кульминация
	Легато
	Нюансировка

Образ
Оркестр симфонический
Оркестр камерный
Отклонение
Партитура
Пиано
Пианиссимо
Побочная партия
Полифония
Посадка
Регистр
Речитатив
Разработка
Репертуар
Репетиция
Реприза
Лейтмотив
Маркато
Мелодия
Рефрен
Связующая партия
Скерцо
Сфорцандо
Соло
Солист
Сопрано
Сонатное аллегро
Стаккато

Строй инструмента
Струнные инструменты
Сюита
Тематизм
Тембр
Темп
Тенор
Тенуто
Меццо-сопрано
Модуляция
Настройка
Трактовка
Транскрипция
Транспонирование
Трель
Тремоло
Тутти
Фактура
Фонизм
Фантазия
Форте
Фортиссимо
Форшлаг
Фраза
Чтение с листа
Цезура
Штрихи
Экспозиция