

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе,
профессор
Ахмедагаев М.М.
«02» сентября 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
МАСТЕРСТВО КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА В КЛАССЕ
ВОКАЛА

Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Направленность (профиль)
«Фортепиано»

Квалификация
«Артист ансамбля. Концертмейстер. Преподаватель»

Форма обучения – **очная/заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

Нальчик
2021

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель изучения дисциплины: органичное сочетание практики с занятиями в концертмейстерском классе, что дает возможность студенту закрепить и значительно расширить профессиональные знания и опыт концертмейстерской работы.

Задачи: чтение с листа камерно-вокальной литературы и хоровых партитур; транспонирование; консультации по репертуару, исполняемому на концертмейстерской практике; подготовка программ и выступлений со студентами инструменталистами и вокалистами по линии концертно-исполнительской практики и в концертах; умение разучивать с певцом его сольный репертуар, а также партии в хорах и ансамблях; иметь представление об объеме и tessiture каждого голоса, а также о соответствующем репертуаре.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Элективные дисциплины.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- **ПК-1** Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров
- **ПК-2** Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения
- **ПК-3** Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры; историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую исследовательскую литературу по вопросам музыкально инструментального искусства; методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь: передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента; планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.

Владеть: приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.. навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется:

Очная форма обучения - на 2-4 курсах в течение шести семестров (2-7-й семестры);

Заочная форма обучения - на 2-5 курсах в течение семи семестра (3-9-й семестры);

Очная форма

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	6	216	7	
Аудиторные занятия		175		
Самостоятельная работа*		41		

* В том числе экзамены: 36 час.

Заочная форма

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	6	216	9	
Аудиторные занятия		21		
Самостоятельная работа*		195		

* В том числе экзамены: 36 час.

4. 2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Мастерство концертмейстера в классе вокала				
1		2	34	6	
2		3	18	6	
3		4	17	6	
4		5	36	6	
5		6	34	8	
6		7	36	9	Экзамен
	Итого 216**		175	41*	

* В том числе экзамены – 72 час;

** в том числе контактная работа – 200 ч. – посещение мастер-классов.

№ п/п	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)	Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
-------	---------------------------------------	---------	--	---

	Концертмейстерский класс		Индивидуальные	Самостоятельные	
1		3	3	27	
2		4	3	27	
3		5	3	27	
4		6	3	27	
5		7	3	27	
6		8	3	30	
7		9	3	30	Экзамен
	Итого 216**		21	195*	

* В том числе экзамены – 36 час;

** в том числе контактная работа – 21 ч. – посещение мастер-классов.

Содержание дисциплины

Решению задачи приближения процесса обучения к практике концертной филармонической и театральной работы служат занятия в классе преподавателя по мастерству концертмейстера, присутствие на уроках преподавателей института вокальной кафедры, с работой основных концертмейстеров, участие в учебном процессе вуза, закрепление в класс преподавателей кафедры вокального искусства в качестве концертмейстеров. Дополняет чтение с листа камерно-вокальной литературы ; транспонирование; консультации по репертуару, исполняемому на концертмейстерской практике; подготовка программ и выступлений со студентами вокалистами по линии концертно-исполнительской практики.

При разучивании вокальных партий с певцами студент, играя фортепианное сопровождение, следит за интонацией и ритмической ясностью исполнения партии солистом, за правильностью, четкостью произношения слов, осмысленной расстановкой дыхания, выразительностью фразировки. Вместе с певцом он разбирает художественное содержание произведения, его образный строй и, в итоге, приходит к осмысленной интерпретации.

Мастерство концертмейстера, являясь самостоятельной дисциплиной, неразрывно связана с курсом концертмейстерской подготовки.

Студенты, завершившие курс мастерство концертмейстера, должны обладать определенными знаниями и умениями:

- уметь аккомпанировать певцам на концертах и репетициях;
- иметь опыт работы по разучиванию оперных партий и концертного репертуара;
- знать вокальную литературу (оперную и камерную);
- уметь аккомпанировать с листа в транспорте;
- приобрести опыт по разучиванию концертного репертуара.

Класс мастерство концертмейстера в классе вокала подготавливает студента-пианиста к практической деятельности, профилируя его в качестве концертмейстера оперных театров, вокальных классов музыкальных учебных заведений, а также аккомпаниатора в филармонии, детских музыкальных школ и коллективов художественной самодеятельности.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Основной формой учебной работы по дисциплине «Мастерство концертмейстера в классе вокала» является урок – индивидуальное занятие педагога со студентом.

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них занятия в классе проводятся в индивидуальной форме под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться. В случае подготовки студента к конкурсу работа ведется по особому плану в соответствии с конкурсными требованиями.

Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и работа над программой, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов, показ, тренинг самостоятельной работы студента, другие формы.

Традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные); репетиции, творческие выступления. **Инновационные технологии:** интерактивные технологии, выездные занятия, информационные технологии (с использованием компьютерной техники). **Интерактивные технологии:** эвристическая беседа; использование средств мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод творческих проектов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Главной формой учебной и воспитательной работы является индивидуальное занятие в классе. Студент за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические знания и навыки, которые должны быть востребованы в его последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы и других источников с целью расширения кругозора молодого музыканта.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

Занятие по курсу «Мастерство концертмейстера в классе вокала» проходят еженедельно с привлечением солистов-иллюстраторов. Форма занятий – индивидуальная. В течение четырех с половиной лет обучения в концертмейстерском классе студент изучает вокальную и инструментальную литературу различных эпох, стилей и жанров.

Как и в классе специального фортепиано, следует ставить весь комплекс исполнительских задач. При этом необходимо особо подчеркнуть, что партия фортепиано не является самодовлеющей, а, будучи включенной в общую ансамблевую ткань, подчиняется законам ансамблевого музицирования, и, являясь ритмической и гармонической «опорой» солисту, в то же время в значительной мере способствует раскрытию содержания исполняемого произведения. В таком ансамбле на пианиста возлагается задача создания движения пьесы, сохранения и обеспечения ее живого музыкального пульса. При этом творческая энергия пианиста направлена не только на возможно более полное произнесение всех деталей фортепианной партии, но и на выявление исполнительских возможностей солиста. От аккомпаниатора в значительной мере зависит творческое состояние, настроение, артистический подъем солиста, точность

интерпретации произведения в целом. При рассмотрении фортепианной партии в контексте всей ансамблевой партитуры нетрудно выделить ее сольные разделы (прелюдия, постлюдия, интерлюдия), область чистого аккомпанемента (ритмическая и гармоническая поддержка солиста), зоны равноценного партнерства с солистом. Необходимым в искусстве концертмейстера представляется гибкое сочетание качеств солиста-пианиста, равноправного ансамблиста и аккомпаниатора, сопровождающего певца. Гармоничное воспитание всех трех «ипостасей» пианиста-концертмейстера – важная задача процесса обучения в концертмейстерском классе.

Звучание фортепианной партии, тембр, сила, педализация, динамика и агогика должны быть средствами воплощения исполнительского плана, найденного в итоге совместной работы с солистом. В этих же целях необходимо требовать от студента, наряду с усвоением фортепианной, полного усвоения вокальной партии и литературного текста, что поможет ему правильно понять все произведение в целом, даст возможность гибко и свободно ориентироваться в ансамбле. При этом необходимо воспитать в студентах бережное отношение к авторскому тексту, как словесному (ставшему основой вокального произведения), так и музыкальному; стремление достичь возможно более глубокого и стилистически точного прочтения музыкального произведения.

Специфика исполнения партии аккомпанемента заключается как в качественном ее воспроизведении, так и в особом распределении музыкального времени, позволяющем солисту свободно брать певческое дыхание, делать смысловые цезуры, акценты и т.п., для чего студент-пианист должен быть ознакомлен с закономерностями и традициями вокального интонирования. При этом необходимо также развивать у студентов умение учитывать тесситурные особенности голоса солиста, соотносить динамику исполнения своей партии с акустическими возможностями того или другого регистра голоса (или инструмента - в случае аккомпанемента инструменталисту) исполнителя-солиста. Ввиду того, что среди сочинений, написанных для голоса с сопровождением, чрезвычайно много таких, где подтекст, глубинное содержание воплощается через партию аккомпанирующего инструмента, работа над рисунком музыкальной ткани сопровождения, достижением ее прозрачности и вместе с тем яркости, становится серьезной творческой задачей. Одновременно, без знания партии солиста - порученных голосу мелодической линии, словесного текста - невозможно и адекватное прочтение партии сопровождения. Вот почему важно в процессе занятий концертмейстерского класса привить студентам навыки одновременного исполнения обеих партий на инструменте (так называемая «техника игры трех строчек») и умение спеть произведение под собственный аккомпанемент.

Таким образом, на занятиях по дисциплине «Мастерство концертмейстера в классе вокала» вырабатывается необходимый для исполнителя-художника навык сквозного видения партитуры, слышания всего объема музыкальной ткани. Владение смысловым контекстом произведения является условием его адекватной художественной интерпретации. В живой музыкальной встрече («лицом к лицу») с партитурой таких синтетических жанров, как опера, оратория, романс, у молодого музыканта естественно формируется целостная - художественная - картина мира, объединяющая разные виды искусств. В диалоге с другими музыкальными голосами молодой пианист совершенствуется (а подчас и впервые обретает) свой «голос» - неповторимые туше и интонацию.

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.

Следует указать и на то, что 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.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Камерный ансамбль», необходимо внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям, а также участие в тематических концертах-проектах.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного исполнителя. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора и необходимости поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачетам и экзаменам, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, позволяющего формировать концертные программы, участвовать в исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.

Важным фактором подготовки студента к будущей профессиональной деятельности является организация его самостоятельной работы. В ее основе лежит выбор индивидуальной программы подобной деятельности студента и контроль за ее выполнением.

Самостоятельные занятия предусматривают работу над деталями исполнения (звук, педализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач и т.д. А также самостоятельные репетиции, освоение нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей, работа над сочинениями для эскизного освоения, чтение музыки с листа и транспонирование. Поэтому, на втором курсе в четвертом и на четвертом курсе в седьмом семестрах можно рекомендовать включение в индивидуальный план студента самостоятельное изучение 2-3 вокальных произведений композиторов КБР и их публичное исполнение на кафедре. Это дает возможность ознакомиться с творчеством национальных композиторов и оценить уровень мастерства и возможности студента в самостоятельной работе.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине:

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точкой зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзаменов и зачета. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

а) основная литература:

1. Безуглая Г.А. Новый концертмейстер балета: Учеб. пособие. – 2-е изд., стереотип. – СПб.: Планета музыка, 2019. Учебники для вузов. Спец.лит).
2. Коган Г. Работа пианиста. – М.,: Классика – XXI, 2004- (Секреты ф.п. мастерства)
3. Коган Г. У врат мастерства. – М.: Классика – XXI, 2004
4. Корто Г. О фортепианном искусстве – М.: Классика – XXI, 2005
5. Корыхалова Н. П. За вторым роялем: Работа над муз. произведением в фп. классе. – М.:Классика XXI, 2006.
6. Кременштейн Б. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. – М.:Классика – XXI, 2003.- (Секреты ф.п. мастерства)
7. Крючков Н. А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения: Учеб. пособие. – 4-е изд., стереотип. – СПб.: Планета музыки, 2019. (Учебники для вузов. Спец.лит.).
8. Либерман Е. Работа над фортепианной техникой. – М.: Классика – XXI, 2003.- (Секреты ф.п. мастерства)
9. Люблинский А. А. Теория и практика аккомпанемента: Методические основы; Учеб. пособие. – 4-е изд. – СПб.: Планета музыка, 2019. (Учебники для вузов. Спец.лит.).
10. Мастерство концертмейстера в классе оркестровых инструментов: Учеб.-методич. пособие /Сост. А. И. Рахаев, Г. А. Гринченко – Нальчик: Полиграфсервис и Т., 2017.
11. Мастерство концертмейстера в классе вокала: Учеб.-методич. пособие /Сост. А. И. Рахаев, Г. А. Гринченко – Нальчик: Полиграфсервис, 2016.
12. Мосин И. Э. Творческая работа в концертмейстерском классе: Учеб.-методич. пособие. – 4-е изд., стереотип. – СПб.: Планета музыка, 2019. – 111 с. – (Учебники для вузов. Спец.лит.).
13. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога – 4-е изд. – М.: Музыка, 1982
14. Савшинский С. Пианист и его работа. – М.: Классика – XXI, 2003.- (Секреты ф.п. мастерства)
15. Савшинский С. Работа пианиста над музыкальным произведением. – М.: Классика – XXI, 2004.- (Секреты ф.п. мастерства)
16. Верди Дж. Собрание оперных арий по голосам. Peters, 2005.
17. Гаврилин В. Романсы /для голоса и фортепиано – СПб: Композитор. -2004.
18. Гендель Г.Ф. Арии для высокого голоса в сопровождении фортепиано. – СПб:

Композитор. – 2013.

19. Десятников Л. Как старый шарманщик / для скрипки и ф-но. – СПб., 2013.
20. Итальянская опера. Ricordi.2006.
21. Собрание Ariens-album для разных голосов. Peters, 2005.
22. Хаупа Дж. К. Раздумья. Песни. – Нальчик, 2007.
23. Хаупа Дж. К.Зов кукушки: Песни. – Нальчик, 2001.
24. Шериева И.Х. Песни Ирины Шериевой. - Нальчик: Эльбрус. 1999.
25. Шериева М. Миниатюры. – Нальчик, 2019.
26. Шостакович Д. Романс Дездемоны. Дар напрасный, дар случайный. /для голоса и ф-но. – СПб.: Композитор. – 2016.

б) дополнительная литература:

Камерная вокальная музыка

- *Агабабов С.* Вокальный цикл «Из поэзии прошлого»: «Жемчужины белой я чище была», Колыбельная.
- *Александров А.* Романсы на стихи А. Пушкина: «Мне Вас не жаль», Альбомное стихотворение (М., 1938); шесть романсов на слова Е. Баратынского, соч. 61 (М., 1959): Воспоминание, Осенний вечер, Серьга.
- *Балакирев М.* «Я любила его», «Из-под таинственной, холодной полумаски», Песня Селима, Пустыня, Сон; Грузинская песня («Не пой, красавица»), «И веди меня, о ночь, тайком», «Приди ко мне», Испанская песня.
- *Барбер С.* Маргаритки, Под ивой.
- *Бетховен Л.* «Под камнем могильным», цикл «К далекой возлюбленной», цикл на слова Геллерта, Аделаида, Круг цветочный, Песня Миньоны, Песня о блохе, Ирландская застольная.
- *Бородин А.* «Для берегов Отчизны дальней», Спесь, Спящая княжна, Морская царевна, Фальшивая нота, Песня темного леса. Море, «Отравой полны мои песни».
- *Брамс И.* Ода Сафо, «Как сирень расцветает», Верное сердце, «Звучит нежней свирели», Былая любовь, Одиночество, Напрасная серенада, «Глубже все моя дремота», Тоска по милой, Уныние, Воскресное утро, Радость жизни, «Тебя забыть навеки», «Не обращай свой взор», «В зеленых ивах».
- *Бриттен Б.* Народные песни (обработки), цикл «Очарование колыбельных».
- *Вагнер Р.* Пять песен на слова М. Везендонк.
- *Василенко С.* Маурийские песни: Томление, Песня любви.
- *Власов А.* «К фонтану Бахчисарайского дворца».
- *Вольф Г.* Итальянские песни, «Песни Мёрике» (М., 1929):
- Одиночество, Садовник, В дороге, Ночная песня, Покинутая девушка.
- *Гаврилин В.* «Немецкая тетрадь», «Русская тетрадь».
- *Глинка М.* Ночной зефир, цикл «Прощание с Петербургом», «Не называй ее небесной», Ночной смотр, Баркарола, «Я помню чудное мгновенье», К ней, Рыцарский романс, Песня Маргариты, Финский залив, Адель, Заздравный кубок.
- *Глиэр Р.* Концерт для голоса с оркестром.
- *Григ Э.* Весенний дождь, Сон, Розы, Осенью, Пляска козлят, В лесу, Сердце поэта, В челне, Видение, «В вечерний час», «За добрый совет», С водяной лилией.
- *Даргомыжский А.* Песня рыбки, «На раздолье небес», «Я помню глубоко», Титулярный советник, Червяк, Болеро, Ночной зефир, Свадьба, «Влюблен я, дева-красота», Старый капрал.
- *Дворжак А.* Сокол, Колыбельная. "Из цыганских песен».
- *Дебюсси К.* Избранные романсы (М., 1963): Мандолина, Чудесный вечер, Фавы, Любимый сын весны, Колокола, «Деревьев тени во мгле реки», Зелень, Фантоши,

Прекрасней соборов, Лунный свет, Рождественская песнь детей, оставшихся без крова. *

- *Делиб Л.* Болеро.
- *Ипполитов-Иванов М.* Цикл «Пять японских стихотворений».
- *Кабалевский Д.* 10 сонетов Шекспира, 7 веселых песен, 'Серенада красавице из музыки к спектаклю «Дон Кихот».
- *Кочуров Ю.* Из цикла «Родные пейзажи»: Лето, Осень, «Недавно обольщен», Зима, Посвящение.
- *Левина З.* Избранные романсы на слова О. Шираза (М., 1963), Избранные романсы на слова С. Капутикян.
- *Лист Ф.* «Как дух Лауры», Лорелея, Радость и горе, «Смертельной полны отравы», «Ты луч возьми у солнца», Три цыгана, Мальчик-рыбак, «Ты как цветок».
- *Малер Г.* Цикл «Песни странствующего подмастерья», цикл «Песни об умерших детях», Рейнская легенда, «Когда звучал прощальный рог». Воспоминание.
- *Метнер Н.* На слова А. Пушкина: «Лишь розы увядают», Мечтателю, Эхо, «Я вас любил», «Цветок засохший», Испанский романс; на слова Ф. Тютчева: Полдень, Бессонница, «Что ты клонишь над водами»; «Шепот, робкое дыханье», Ночь.
- *Моцарт В.* Сборник песен.
- *Мусоргский М.* Забытый, Колыбельная Еремуске, «По грибы», «По-над Доном», Гопак, Песня о блохе, Семинарист, цикл «Детская», цикл «Песни и пляски смерти», цикл «Без солнца».
- *Мяковский Н.* На слова Е. Баратынского: Наяда, «Очарование красоты в тебе», «Бывало, отрок звонким криком»; на слова М. Лермонтова: Казачья колыбельная, «Нет, не тебя так пылко я люблю», Солнце, К портрету; из лирики С. Щипачева: Русский ветер, Подсолнух, У родника, «Мне кажется порой».
- *Нечаев В.* Драматический цикл «О доблестях, о подвигах, о славе»: Партизан неуловимый, Товарищ, Прошедшим фронт; на слова А. Пушкина «В твою светлицу, друг мой»; на слова А. Блока «Есть минуты, когда не тревожит».
- *Николаев А.* На слова Гарсиа Лорки: Колокола, Девушка и ветер, Пляска.
- *Петров А.* Цикл на слова Джанни Родари, цикл «5 детских песен»: «Мама учит меня музыке», «Тридцать шесть и пять»
- *Прокофьев С.* Цикл на стихи А. Ахматовой, Гадкий утенок, Пять песен без слов, Болтуня, Кудесник, В твою светлицу.
- *Пуленк Ф.* Моей гитаре, Романтическая песня, Сельская песня, Грустная песня, Веселая песня.
- *Равель М.* «Об Анне, играющей на клавесине», «Об Анне, бросившей в меня снегом», Николетта, Сверчок, Пять греческих песен.
- *Раков Н.* Вокализ.
- *Рахманинов С.* Весенние воды, «Не пой, красавица, при мне», «Ночь печальна». «Они отвечали», «Как мне больно», «У моего окна», «В молчанье ночи тайной», Отрывок из Мюссе, «Я жду тебя», «Эти летние ночи», «Я опять одинок», «Ветер перелетный», «Она, как полдень хороша», «Все отнял у меня», Вокализ, На смерть чижика, Мелодия, Романсы, соч. 38.
- *Римский-Корсаков Н.* «Редает облаков летучая гряда», Нимфа, «Дробится и плещет», «Звонче жаворонка пенье», Заклинание, «Посмотри в свой вертоград», «В царство розы и вина», «Цветок засохший», «Ненастный день потух», Анчар, Красавица, Порок.
- *Россини Дж.* Тарантелла.
- *Рубинштейн А.* Ночь, Баллада, «Клубится волною».

- *Свиридов Г.* Цикл на слова С. Есенина «У меня отец-крестьянин», цикл на слова Р. Бёрнса, песни из музыки к драме В. Гюго «Рюи Блаз»: Серенада, Поцелуй; на слова А. Пушкина: «Роняет лес багряный свой убор», Зимняя дорога, «Подъезжая под Ижоры».
- *Сибелиус Я.* Прогулка.
- *Стравинский И.* На слова С. Городецкого: Весна монастырская, Росянка.
- *Танеев С.* «Люди спят», «Бьется сердце беспокойное», Зимний путь, Сталактиты, Фонтаны, Маска, Менуэт, «В дымке-невидимке», «Пусть отзвучит», «Не ветер, вея с высоты», «Свет восходящих звезд».
- *Таривердиев М.* Цикл на слова В. Маяковского.
- *Фалья М. де.* Семь испанских народных песен, «Сад мой», «Дочери Ирана».
- *Фейнберг С.* «Три ключа».
- *Хачатурян А.* Романс Нины из музыки к драме М. Лермонтова «Маскарад».
- *Чайковский П.* «Нет, только тот, кто знал», «Растворил я окно», «Я ли в поле», «Забыть так скоро», «Благословляю вас, леса», «В ЭТУ лунную ночь», «День ли царит», Серенада Дон Жуана, «Слеза дрожит», «Кабы знала я», Колыбельная, Песня цыганки, «Хотел бы в единое слово». «Нам звезды кроткие сияли», «То было раннею весной». «Я Вам не нравлюсь»,
- Ночь («Отчего я люблю тебя»), «Ночи безумные», «Мы сидели с тобой», Корольки.
- *Шапорин Ю.* Цикл на слова А. Блока «Далекая юность»; элегии: «Приближается звук», В мае, Заклинание, Испанская песня,
- Осенний праздник.
- *Шебалин В.* «Я здесь, Инезилья», «Адели», «В твою светлицу»,
- «Пора, мой друг». *Шопен Ф.* Литовская песня, Воин, Мазурка («Гей, шинкарка»).
- *Шоссон С.* Время сирени, Колибри.
- *Шостакович Д.* Цикл песен на слова Е. Долматовского, песни на стихи английских поэтов, вокальный цикл «Из еврейской народной поэзии», цикл на слова Микеланджело, Испанские песни.
- *Штраус Р.* Серенада, День поминовения усопших. Ночь.
- *Шуберт Ф.* Цикл «Прекрасная мельничиха», цикл «Зимний путь», сборник «Лебединая песнь», Утренняя серенада, Баркарола, Песня Маргариты, Форель, Лесной царь, Песня рыбака. Смех и слезы, Приют, Весной, Скиталец.
- *Шуман Р.* Цикл «Любовь поэта», цикл «Любовь и жизнь женщины», цикл «Мирты», Два гренадера, Весенняя ночь, Лунная ночь, Контрабандист.

Обработки русских народных песен

- «Катеринушка», «Сон», «Чернец», «Дунюшка», «Снежки белы».
- *Раков Н.* «Цвели, цвели цветики».

Арии и отрывки из опер, кантат, ораторий

- *Бах И. С.* Кантата № 21: ария «Слезы, стоны» (1962); кантата № 106: «В твою десницу»; месса си минор: «Agnus Dei»; «Кофейная кантата» № 211: ария Лизетты (М., 1963), кантата «Феб и Пан», ария Момуса (М. 1962).
- *Бетховен Л.* Опера «Фиделио»: песня Рокко, ария Леоноры; музыка к трагедии В. Гете «Эгмонт»: две песни Клерхен.
- *Визе Ж.* Опера «Кармен»: цыганская песня, Сегидилья и сцена, ария Хозе, куплеты Эскамильо, сцена гадания, ария Микаэлы, заключительная сцена; опера «Искатели жемчуга»: ария Лейлы, ария Надира.

- *Бородин А.* Опера «Князь Игорь»: ария князя Игоря, песня Владимира Галицкого, речитатив и каватина Владимира, ария Кончака, ариозо Ярославны из I акта, сцена Ярославны с Владимиром Галицким.
- *Бриттен Б.* Опера «Питер Граймс» (одна из арий).
- *Вагнер Р.* Опера «Лоэнгрин»: сон Эльзы; опера «Летучий голландец»: ария Сенты; опера «Тангейзер»: романс и ария Вольфрама; опера «Тристан и Изольда»: смерть Изольды.
- *Верди Дж.* Опера «Риголетто»: баллада и песенка Герцога, ария Джильды, ария Риголетто, квартет; опера «Травиата»: первая ария Виолетты, сцена Виолетты и Жермона из II акта; опера «Дон Карлос»: ария короля Филиппа, ария Эболи; опера «Аида»: две арий Аиды, ария Радамеса, сцена Аиды и Амнерис, сцена Аиды и Амонасро, сцена Аиды и Радамеса; опера «Отелло»: сцена Дездемоны и Эмилии, песня об Иве, ария Дездемоны, дуэт Дездемоны и Отелло из I действия; опера «Сила судьбы»: две арии Леоноры; опера «Бал-маскарад»: ария Ренато; опера «Трубадур»: ария Леоноры, ария Манрико, ария Азучены, ария графа ди-Луна.
- *Гайдн И.* Оратория «Времена года»: песня пахаря.
- *Гендель Г.* Оратория «Самсон»: речитатив и ария Миха, ария Самсона «Мрак, вечный мрак».
- *Глинка М.* Опера «Руслан и Людмила»: ария Руслана, ария и вальс Ратмира, рондо Фарлафа, каватина Людмилы; опера «Иван Сусанин»: каватина и рондо Антонины, ария Вани «Бедный конь», ария Сусанина.
- *Глиэр Р.* Опера «Шахсенем»: ария Шахсенем.
- *Гуно Ш.* Опера «Фауст»: куплеты и серенада Мефистофеля, каватина Фауста, каватина Валентина (уметь играть в общепринятых тональностях, Ми-бемоль мажор, Ре-мажор), куплеты Зибеля (уметь играть в общепринятых тональностях, Си-бемоль мажор, До мажор), сцена и ария Маргариты, сцена в саду, сцена в темнице, сцена Фауста и Мефистофеля из пролога; опера «Ромео и Джульетта»: вальс Джульетты.
- *Даргомыжский А.* Опера «Русалка»: ария Мельника, каватина Князя, сцена и ария Княгини с Ольгой, сцена сумасшествия; опера «Каменный гость»: две песни Лауры.
- *Дебюсси К.* Опера «Блудный сын»: ария Лии.
- *Делиб Л.* Опера «Лакмэ»: ария Лакмэ (с колокольчиками), стансы Нила канты,
- *Держинский И.* Опера «Тихий Дон»: сцена и ария Аксиньи.
- *Кабалевский Д.* Опера «Семья Тараса»: ариозо Матери; опера «Кола Брюньон»: рондо Кола Брюньона из 2-й картины, песня Кола Брюньона из 3-й картины, ария Ласочки из 1-й картины, песенка Ласочки из 1-й картины.
- *Леонкавалло Р.* Опера «Паяцы»: пролог (ария Тонио), ариозо Канио, баллада Недды, серенада Арлекина, сцена Недды и Тонио, дуэт Сильвио и Недды.
- *Масканыи П.* Опера «Сельская честь»: ария Сантуцци.
- *Массне Ж.* Опера «Манон»: ария Манон, ариозо де Грие; опера «Вертер»: ария Вертера («О, не буди меня»), письма Шарлотты, Слезы.
- *Марчелло Б.* Кантата «Любовный пламень»: ария «Пламя сжигает».
- *Мейтус Ю.* Опера «Молодая гвардия»: ария Любы Шевцовой,
- ария Ули.
- *Монюшко С.* Опера «Галька»: ария Гальки, думка Иотека.
- *Моцарт В.* Опера «Свадьба Фигаро»: две арии Фигаро, две арии Керубино, ария Графини, 1-я сцена Сусанны и Фигаро из I акта; опера «Дон Жуан»: две арии Лепорелло, дуэт Дон Жуана и Церлины; опера «Волшебная флейта»; ария царицы Ночи; опера «Похищение из сераля»: ария Блонды, «Аллилуйя».

- *Мусоргский М.* Опера «Борис Годунов»: монолог Бориса, песня Варлаама, рассказ Пимена, сцена Марины и Самозванца, сцена в корчме, сцена в келье, сцена смерти Бориса; опера «Хованщина»: гаданье Марфы, песня Марфы; опера «Сорочинская ярмарка»: думка Параси, песня Хиври.
- *Прокофьев С.* Опера «Война и мир»: сцена князя Андрея, Наташи и Сони из Такта, вальс Элен (4-я картина), ария Кутузова, ария Наташи; кантата «Александр Невский»: Мертвое поле; оратория «На страже мира»: Урокрусского языка, Колыбельная.
- *Пуччини Дж.* Опера «Чио-Чио-сан»: две арии Баттерфлай, сцена Баттерфлай Сузуки; опера «Богема»: вальс Мюзетты, сцена Мими и Рудольфа из I акта, сцена из III действия (квартет Мими, Рудольфа, Марселя и Мюзетты); опера «Манон Леско»: ария Манон; опера «Тоска»: две арии Тоски, ария Каварадосси.
- *Равель М.* Опера «Испанский час»: ария Концепции.
- *Рахманинов С.* Опера «Алеко»: сцена и песня Земфиры, каватина Алеко, рассказ Старика, романс Молодого цыгана; опера «Франческа да Римини»: ария Франчески, сцена Франчески и Ланчотто.
- *Римский-Корсаков Н.* Опера «Царская невеста»: две арии Марфы, ария Собакина, рассказ Домны Сабуровой, речитатив и ария Грязного, ария Лыкова (вставная), сцена Любаши и Грязного (начиная с терцета), сцена Любаши и Бомелия; опера «Вера Шелоба»; опера «Снегурочка»: ария Снегурочки («С подружками»), ариозо Снегурочки («Великий царь»), 3-я песня Леля, каватина царя Берендея, сцена Снегурочки с Мизгирем, начало I действия до ариэтты Снегурочки («Как больно»); опера «Сказка о царе Салтане»: пролог, ариозо Лебедь-птицы; опера «Садко»: песня Индийского гостя, песня Варяжского гостя, песня Веденецкого гостя, ария Любавы, колыбельная Волховы, ария Садко из I действия.
- *Россини Дж.* Опера «Севильский цирюльник»: серенада Альмавивы, каватина Фигаро каватина Розины, ария Базилио, ария Бартоло (уметь транспонировать вообще принятые тональности: Фа мажор, ми минор, Ре мажор, До мажор), дуэт Альмавивы и Фигаро из I акта, сцена и дуэт Розины Фигаро из II акта, трио и финал III акта.
- *Рубинштейн А.* Опера «Демон»: две арии Демона («На воздушном океане», «Скажи мне, вольный сын эфира»); опера «Нерон»: Эпиталама.
- *Сен-Санс К.* Опера «Самсон и Далила»: три арии Далилы.
- *Танеев С.* Опера «Орестея»: речитатив и ария Клитемнестры.
- *Тома А.* Опера «Миньона»: ария Миньоны.
- *Хренников Т.* Опера «В бурю»: ария Натальи из III акта, песня Леньки из IV акта.
- *Чайковский П.* Опера «Евгений Онегин»: сцена в саду (I действие), ария Ольги, ариозо Ленского, сцена письма, сцена и ария Ленского (дуэль), ариозо Онегина из 6-й картины, ария Гремина, заключительная сцена; опера «Иоланта»: ариозо Иоланты, ариозо Роберта, ария короля Рене, сцена Иоланты и Водемона; опера «Мазепа»: ариозо Мазепы, сцена Марии- и Мазепы; опера «Черевички»: сцена Беса и Солохи, сцена с мешками, ария Оксаны, песня Вакулы; опера «Орлеанская дева»: ария Иоанны; из музыки к весенней сказке А. Островского «Снегурочка»: 2-я песня Леля; опера «Чародейка»; опера «Пиковая дама»: сцена в комнате Лизы, сцена в спальне Графини, ария Елецкого, 2-я ария Лизы (у Канавки), песня и баллада Томского, две арии Германа, сцена Лизы и Германа (у Канавки), сцена пасторали «Искренность пастушки».
- *Шапорин Ю.* Опера «Декабристы»: ария Пестеля, песня Сторожа, ария Каховского, ария Рылеева.

- *Шебалин В.* Опера «Укрощение строптивой»: дуэт Петруччио и Катарини из II акта, ария Катарини; симфония-кантата «На поле Куликовом»: ариозо Дмитрия Донского, каватина Невесты.
- *Шостакович Д.* Опера «Катерина Измайлова»: две арии Катерины.

Произведения для чтения с листа

- Глинка М. Как сладко с тобою мне быть.
- Гурилев. Однозвучно гремит колокольчик.
- Даргомыжский А. Мне грустно. Шестнадцать лет. Ты и вы.
- Чайковский П. Мой Лизочек. Колыбельная в бурю.
- Шопен Ф. Желание.
- Шуберт Ф. Серенада. Мельник и ручей.
- Рахманинов С. Вчера мы встретились. Проходит все. Сирень.
- Римский-Корсаков Н. Не ветер, вея с высоты. О чем в тиши ночей.
- Бах И. Весенняя песня.
- Пахмутова А. Надежда.
- Гладков Г. Точка, точка, запятая.
- Окуджава Б. Нам нужна одна победа.
- Никитин С. Песня о маленьком трубаче.
- Струве Г. Музыка. Школьный корабль.

Произведения для транспонирования

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

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. электронно-библиотечная система «Лань» - e.lanbook.com;
2. научная электронная библиотека e-Library - elibrary.ru;
3. Президентская библиотека www.prlib.ru/Pages/about.aspx

4. Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) – <http://skgii.antiplagiat.ru>
5. <http://sinncom.ru/content/reforma/index1.htm> - специализированный образовательный портал «Инновации в образовании»
6. www.edu.ru – сайт Министерства образования РФ
7. <http://www.mcko.ru/> - Московский центр качества образования
8. www.pedagogika-rao.ru/index.php?id=47 – научно-теоретический журнал «Педагогика»
9. www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm – журнал «Педагогическая наука и образование»
10. www.iovrao.ru/?c=61 – научно-педагогический журнал «Человек и образование»
11. www.kollegi.kz/load/14 - журнал «Творческая педагогика»
12. <http://www.pedlib.ru/> - Педагогическая библиотека
<http://www.mailcleanerplus.com/profit/elbib/obrlib.php> - электронная библиотека Педагогика и образование

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, направленность (профиль) «Фортепиано».

Программа утверждена на заседании кафедры от 28 августа 2021 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых
инструментов, камерного
ансамбля и концертмейстерского
мастерства, кандидат культурологии,
профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент

Цалиев В.М.