

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Быстров Денис Викторович
Должность: проректор по учебной и воспитательной работе
Дата подписания: 24.05.2024 12:53:05
Уникальный программный ключ:
e65bf62efcec8b729439c34a5fda0a9490dbfb01

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова»
Кафедра концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ:
Проректор по учебной и воспитательной работе

_____ Д. В. Быстров
30.06.2023

Концертмейстерский класс

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)

Направленность (профиль) –
Фортепиано

Форма обучения
Очная

Санкт-Петербург
2023

Рабочая программа дисциплины «Концертмейстерский класс» составлена на основании требований Образовательного стандарта Консерватории по УГСН 53.00.00 Музыкальное искусство (уровень бакалавриата), утвержденного приказом ректора Консерватории от 25.01.2022 г. № 23 и с учетом требований ФГОС ВО по направлению подготовки **53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство** (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 г. № 730.

Составители: профессорско-преподавательский коллектив кафедры концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории

Редактор - составитель: канд. иск., профессор,
Заслуженная артистка РФ Серова Г.А.,
заведующая кафедрой Спист Е. А.

Рецензент: канд. иск., доцент Ганенко Н.С.

Рабочая программа дисциплины утверждена
на заседании кафедры концертмейстерского мастерства
«13» июня 2023 г., протокол № 9.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	5
4. Объем дисциплины и виды учебной работы	5
5. Содержание дисциплины.....	6
5.1. Тематический план	6
5.2. Содержание программы.....	6
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины	9
6.1. Список литературы.....	9
6.2. Интернет-ресурсы.....	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	9
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся.....	9
8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения.....	9
8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания.	10
8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
8.4. Контрольные материалы.....	13
Приложение 1.....	32
Приложение 2.....	34

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Концертмейстерский класс» направлена на подготовку студента-пианиста к самостоятельной практической деятельности в качестве концертмейстера вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах, классах обучения игре на народных инструментах музыкальных учебных заведений, в оперных театрах, хоровых коллективах, театральных и балетных студиях, в концертных организациях (филармониях, на радио и телевидении), а также готовит преподавателей дисциплины «Концертмейстерский класс» музыкальных учебных учреждений..

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

Главной целью дисциплины «Концертмейстерский класс» является подготовка высококлассных студентов-пианистов к самостоятельной практической деятельности по всем направлениям концертмейстерской деятельности.

Основные задачи курса:

- воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения;
- воспитание у студента широкой музыкантской эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка;
- воспитание творческого отношения к исполнению музыкального сочинения, и трактовки фортепианной партии в ансамблевом взаимодействии с партиями солиста (-ов), развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том числе — умения аккомпанировать с листа, адаптировать фортепианную партию в оркестровых переложениях, проводить урок или репетицию с солистом (певцом или инструменталистом), знать правила вокальной орфоэпии т.д.
- развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для достижения высокого художественного результата в ансамблевом исполнительстве, – коммуникабельности, отзывчивости, желания помочь солисту для решения общих музыкально-художественных задач;
- развитие неповторимой творческой индивидуальности музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому искусству и людям.

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

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Концертмейстерский класс» входит в базовую часть блока 1 образовательной программы подготовки бакалавров по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (уровень бакалавриата), направленность (профиль) программы – Фортепиано.

В связи с тем, что от аккомпаниатора в значительной мере зависит творческое состояние, настроение, артистический «подъем» солиста, точность интерпретации произведения в целом, необходимым в искусстве концертмейстера представляется гибкое сочетание качеств солиста-пианиста, ансамблиста и аккомпаниатора, сопровождающего

солиста. Гармоничное воспитание всех трех «ипостасей» пианиста-концертмейстера – важная задача процесса обучения в концертмейстерском классе.

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

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	<i>Знать:</i> основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры;
	<i>Уметь:</i> передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	<i>Знать:</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	<i>Уметь:</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	<i>Владеть:</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры					
		3	4	5	6	7	8
Контактная работа (всего)	146	17	17	26	26	34	26
Индивидуальные занятия	146	17	17	26	26	34	26
Самостоятельная работа (всего)	448	49	115	40	73	65	106
Вид промежуточной аттестации		30	Экз	30	Экз	Экз	30

Общая трудоемкость: часы	594	66	132	66	99	99	132
Зачетных единиц	18	2	4	2	3	3	4

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

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

Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.)	Самостоятельная работа (час.)
3-й семестр			
Оценка знаний, умений и навыков, полученных в довузовский период. Подготовка концертной программы (свободной). Изучение 10 произведений любого жанра. Чтение с листа, транспонирование, коллоквиум	66	17	49
4-й семестр			
Подготовка концертной программы (свободной). Изучение 10 произведений любого жанра. Чтение с листа, транспонирование, коллоквиум	144	17	91
5-й семестр			
Подготовка концертной программы для экзамена: 1) старинная ария, 2) романтическая или современная ария, 3) романсы или инструментальное произведение Чтение с листа, транспонирование, коллоквиум	72	26	28
6-й семестр			
Подготовка концертной программы для экзамена: 1) любая ария, 2) 2-3 немецких Lieder, 3) инструментальное произведение Чтение с листа, транспонирование, коллоквиум	108	26	46
7-й семестр			
Подготовка концертной программы (свободной). Изучение 10 произведений любого жанра Изучение оперной сцены. Чтение с листа, транспонирование, коллоквиум	108	34	58
8-й семестр			
Подготовка концертной программы	180	26	136

продолжительностью 20-25 минут из вокальных и инструментальных произведений различных эпох и стилей. Подготовка к Государственному экзамену			
Итого по курсу	684	146	376

5.2. Содержание программы

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

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

Решению задачи приближения процесса обучения к практике концертной филармонической и театральной работы служит изучение в концертмейстерском классе списка произведений, составленного на кафедре концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова и утвердившегося в учебном процессе.

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

В выборе произведений для концертной программы педагог руководствуется как творческими критериями (художественная ценность музыкальных произведений, цельность программы и т.д.), так и индивидуальным планом развития профессиональных навыков студента, который выстраивает преподаватель в зависимости от уровня подготовки обучающегося, комплекса его личностных качеств, круга художественных предпочтений.

В процессе обучения перед студентами в концертмейстерском классе, как и в классе специального фортепиано, следует ставить полный комплекс исполнительских задач. Звучание фортепианной партии, тембр, педализация, динамика и агогика должны быть средствами воплощения исполнительского плана, найденного в итоге совместной работы с солистом. Студенту, наряду с

тщательным изучением партии фортепиано, необходимо знать вокальную партию, ориентируясь не только на мелодическую линию, но и на поэтический текст, что поможет ему правильно понять художественную идею произведения, даст возможность гибко и свободно ориентироваться в ансамбле.

Таким образом, на занятиях в концертмейстерском классе формируется необходимое для музыканта понимание авторского замысла исполняемого сочинения и его артистического воплощения.

В процессе работы над вокальными произведениями преподаватель формирует у студента знания о классификации певческих голосов, их тесситуре и диапазоне, подвижности, выразительных возможностях, о значении дыхания и цезур, о сценической дикции и специфике певческой речи. Преподаватель должен объяснить студенту законы вокального интонирования, фразировки и организации музыкального времени, свойственные произведениям для голоса с сопровождением, обратить внимание на специфику вокализации текста первоисточника. Формой контроля этих знаний является коллоквиум, как обязательная часть зачета или экзамена, проходящий в летнюю сессию с 1 по 4 курсы, и включенный в зимний экзамен на 5 курсе.

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

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента. Методические основы : учебное пособие / А.А. Люблинский. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 128 с. — ISBN 978-5-8114-4023-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/115711> (дата обращения: 21.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Вокальная фонетика. Методическое пособие для вокалистов и концертмейстеров. – СПбГК, 2005.

Чачава В. Искусство концертмейстера. Учебное пособие для музыкальных вузов. – СПб: «Композитор», 2003-2007. В 7 вып. https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_007847777/

6.2. Интернет-ресурсы

- Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>
- Музыкальный портал (аудио и видео) «Классик-онлайн» <http://classic-online.ru/>
- Музыкальный джазовый портал <http://www.jazzsound.ru/>
- Нотная библиотека <http://nlib.org.ua/>
- Профессиональный портал для музыкантов <http://fdstar.com/>
- Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Учебные аудитории с роялями, пультами, малые концертные залы (144 посадочных места, 90 посадочных мест), оснащенные концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием.

Большой концертный зал (350 посадочных мест), оснащенный концертными роялями, пультами и звукотехническим оборудованием.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости обучающихся

8.1. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров	<i>Знать:</i> основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными

	видами фактуры;
	<i>Уметь:</i> передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
	<i>Владеть:</i> приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу	<i>Знать:</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
	<i>Уметь:</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
	<i>Владеть:</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессиональной терминологией.

8.2. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания

Промежуточный контроль успеваемости проводится в конце каждого семестра (3-й – 8-й семестры) в рамках зачетов с оценкой в конце 3-го, 5-го и 8-го семестров и экзаменов в конце 4-го, 6-го и 7-го в следующих формах:

– игра аккомпанемента: не менее 10 произведений, одно из которых (по выбору студента) исполняется на академическом зачете самостоятельно (пение под собственный аккомпанемент), одно (по выбору комиссии) – исполняется с солистом;

- чтение с листа;
- транспонирование;
- коллоквиум.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.

8.3. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

ПК-1. Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				

<i>Знать:</i> основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры;	<i>Не знает</i> основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры;	<i>Знает</i> лишь частично основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры;	<i>Знает</i> хорошо основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры;	<i>Знает</i> в полной мере основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; принципы работы с различными видами фактуры;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;	<i>Не умеет</i> передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;	<i>Умеет,</i> допуская серьезные недочеты, передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;	<i>Умеет</i> свободно передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;	<i>Не владеет</i> приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;	<i>Владеет</i> лишь частично приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;	<i>Владеет</i> хорошо приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;	<i>Владеет</i> в полной мере приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;

ПК-3. Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу.

Индикаторы Достижения компетенции	Уровни сформированности компетенции			
	Нулевой	Пороговый	Средний	Высокий
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Знать:</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой	<i>Не знает</i> методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой	<i>Знает</i> лишь частично методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой	<i>Знает</i> хорошо методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой	<i>Знает</i> в полной мере методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой

репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;	репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;	оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;	оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;.	оркестровой репетиционной работы; средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Уметь:</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровой репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.	<i>Не умеет</i> планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровой репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.	<i>Умеет,</i> допуская серьезные недочеты, планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровой репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.	<i>Умеет</i> с отдельными недочетами планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровой репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.	<i>Умеет</i> свободно планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровой репетиционный процесс; совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки.
Вид аттестационного испытания для оценки компонента компетенции: исполнение программы в рамках промежуточной аттестации				
<i>Владеть:</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессионально й терминологией.	<i>Не владеет</i> навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессионально й терминологией.	<i>Владеет</i> лишь частично навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессионально й терминологией.	<i>Владеет</i> хорошо навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессионально й терминологией.	<i>Владеет</i> в полной мере навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы, профессионально й терминологией.

Оцениваемые компоненты промежуточной аттестации и диапазон баллов оценивания компонентов компетенций:

Оцениваемые компоненты	Баллы (макс. количество – 100 баллов)			
	нулевой	пороговый	средний	высокий

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

Шкала оценивания:

Баллы	Оценки
86 – 100	Отлично
71 – 85	Хорошо
51 – 70	Удовлетворительно
0 – 50	Неудовлетворительно

Оценка «отлично» выставляется в случае, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует свободное владение инструментом и основами концертмейстерского искусства, программа исполнена ярко, увлеченно, артистично, без заметных потерь.

Оценка «хорошо» ставится, если репертуар освоен студентом в полном объеме: студент демонстрирует хорошее владение инструментом и основными задачами концертмейстерского искусства, программа исполнена музыкально, в основном гибко в ансамбле, но недостаточно ярко и свободно, с незначительными ансамблевыми погрешностями.

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

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если репертуар студентом не освоен: студент демонстрирует крайне слабое владение инструментом, программа не выучена и не исполнена.

8.4. Контрольные материалы

8.4.1. Репертуарные списки

Камерно-вокальные сочинения

I курс

М. Глинка. Романсы и песни

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

А. Даргомыжский. Романсы и песни

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

М. Балакирев, Ц. Кюи, А. Рубинштейн, А. Бородин (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента)

Ф. Шуберт Песни и циклы

«Лесной царь», «Гретхен за прялкой», «Форель», «Баркарола», «Скиталец», «Зимний путь», «Прекрасная мельничиха», «Лебединая песня».

А. Дюпарк, Ж. Бизе, К. Сен-Санс, Э. Шоссон (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).

II курс

П. Чайковский. Романсы и дуэты

«Ни слова, о друг мой», «Слеза дрожит», «Отчего?», «Забыть так скоро», «Хотел бы в единое слово», «Страшная минута», «Скажи, о чем в тени ветвей», «Песня цыганки», «Растворил я окно», Не верь, мой друг», «Нет, только тот, кто знал», «Примирение», «Колыбельная песня», «Серенада Дон Жуана», «Благословляю вас, леса», Серенада «О, дитя», Шесть дуэтов соч. 46.

Н. Римский-Корсаков. Романсы и вокальные циклы

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

С. Рахманинов. Романсы

«У врат обители святой», «Утро», «Сон (А. Плещеев)», «Молитва», «Вчера мы встретились», «Не пой, красавица», «В молчаньи ночи тайной», «Речная лилея», «Дитя! Как цветок, ты прекрасна», «Полюбила я на печаль свою», «Я жду тебя», «О, не грусти!», «Они отвечали», «Сирень», «Музыка», ор. 38.

И. Брамс. Песни и циклы

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

III курс

М. Мусоргский. Романсы и вокальные циклы

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

Н. Метнер. Романсы.

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

Р. Шуман. Песни и вокальные циклы

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

Г. Малер, Г. Вольф (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).

IV курс

Р. Штраус. Песни

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

К. Дебюсси, М. Равель, Ф. Пуленк (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).

С. Прокофьев. Романсы, песни, вокальные циклы

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

Д. Шостакович. Вокальные циклы

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

Г. Свиридов, В. Гаврилин, С. Слонимский (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).

V курс

Петербургские композиторы: В. Салманов, Б. Арапов, В. Щербачев, Б. Тищенко, Ю. Фалик (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).

Московские композиторы: М. Ипполитов-Иванов, Н. Мясковский, Ю. Шапорин, Б. Чайковский, Р. Щедрин (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).

Зарубежные композиторы: Айвз, С. Барбер, А. Шенберг, А. Берг, О. Мессиа́н (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).

Список арий, рекомендуемых для изучения в концертмейстерском классе

I, II и III курсы

Бах И.С.

Страсти по Иоанну

Ария сопрано “Zerfliesse, mein Herze”

Месса h-moll

Ария альты “Agnus Dei”

Магнификат

Ария сопрано “Quia respexit”

Кантата № 21

Ария сопрано “Seufzer, Tränen”

Кантата № 106

Ария альты “Gottes Zeit”

Гендель Г.Ф.

Опера «Юлий Цезарь»

Две арии Клеопатры
Опера «Сирой»
Сцена и ария Сироя “Deggio morire, o stelle”
Опера «Адмето»
Ария Адмето “Cangio d’aspetto”

Перголезе Д.Б.
Оратория “Stabat Mater “
Все арии и дуэты

Вивальди А.
Опера «Баязет»
Ария Ирены “Sposa son Disprezzata“
Опера «Джустино»
Ария Джустино “Vedro con mio diletto”

Римский-Корсаков Н.
Снегурочка
Выходная ария Снегурочки
Сцена таяния Снегурочки
Третья песня Леля
Царская невеста
Две арии Марфы
Ариозо Любаши
Сказка о царе Салтане
Ария Царевны-Лебедь

Даргомыжский А.
Русалка
Ария Мельника
Каватина Князя

Бородин А.
Князь Игорь
Ария Князя Игоря

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

Мусоргский М.
Борис Годунов
Монолог Пимена
Хованщина
Гадание Марфы

Танеев С.
Орестея
Ария Клитемнестры

Рахманинов С.
Алеко
Рассказ Старика

Чайковский П.
Евгений Онегин

Две арии Онегина
Две арии Ленского
Ария Гремина
Пиковая дама
Баллада Томского
Ария Елецкого
Две арии Лизы
Три арии Германа

Прокофьев С.
Война и мир
Ария Кутузова
Две арии Наташи
Ария князя Андрея

Бетховен Л.
Концертная ария “Ah! Perfido”
Фиделио
Ария Леоноры
Ария Марцелины

Гуно Ш.
Фауст
Каватина Фауста
Куплеты Мефистофеля
Серенада Мефистофеля

Бизе Ж.
Кармен
Ария Хозе
Ария Микаэлы
Хабанера и Сегидилья Кармен

Моцарт В. А.
Свадьба Фигаро
Три арии Фигаро
Дон Жуан
Две арии Донны Анны
Две арии Донны Эльвиры
Волшебная флейта
Две арии Царицы ночи

Россини Дж.
Севильский цирюльник
Каватина Розины
Ария Базилио

Сен-Санс К.
Самсон и Далила
Три арии Далилы

Верди Дж.
Риголетто
Две арии Джильды
Бал-маскарад
Ария Ренато
Две арии Амелии
Сила судьбы
Мелодия Леоноры

Дон Карлос
Смерть Родриго
Ария Эболи
Ария Филиппа
Травиата
Сцена Виолетты
Аида
Две арии Аиды
Романс Радамеса
Пуччини Дж.
Богема
Ария Рудольфа
Рассказ Мими
Вальс Мюзетты
Тоска
Две арии Каварадосси
Манон Леско
Ария Манон
Масканьи П.
Сельская честь
Романс Сантуццы
Ария Туридду
Леонкавалло Р.
Паяцы
Серенада Арлекина
Две арии Канио
Доницетти Г.
Фаворитка
Ария Леоноры
Беллини В.
Норма
Каватина Нормы

IV и V курсы

Бах И. С.
Страсти по Матфею
Ария сопрано “Aus Liebe”
Ария альты “Erbarme dich”
Страсти по Иоанну
Ария альты “Es ist vollbracht, o Trost”
Гендель Г.Ф.
Опера «Геркулес»
Ария Деяниры “Where shall I fly”
Гайдн Й.
Оратория «Времена года»
Арии Симона
Ария Ганны
Оратория “Stabat Mater”
Ария альты “ Fac me vere tecum flere”
Вивальди А.
Оратория «Торжествующая Юдифь»
Ария Странника

Аренский А.
Музыка к поэме А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан»
Монолог Заремы

Бородин А.
Князь Игорь
Песня Галицкого
Ария Кончака

Глинка М.
Руслан и Людмила
Рондо Фарлафа

Чайковский П.
Иоланта
Ария Короля Рене
Ария Роберта
Евгений Онегин
Сцена письма Татьяны
Ария Ольги

Рахманинов С.
Алеко
Каватина Алеко
Франческа да Римини
Ария Франчески

Римский-Корсаков Н.
Царская невеста
Ария Грязного
Сцена и ария Любаши
Кащей Бессмертный
Ария Кащеевны

Шостакович Д.
Катерина Измайлова
Две арии Катерины

Щедрин Р.
Не только любовь
Песня и частушки Варвары

Россини Дж.
Севильский цирюльник
Каватина Фигаро

Верди Дж.
Риголетто
Ария Риголетто
Дон Карлос
Ария Елизаветы
Отелло
Монолог Яго

Моцарт В. А.
Дон Жуан
Ария Лепорелло (со списком)
Ария Дон Жуана («с шампанским»)

Гуно Ш.
Фауст

Ария Маргариты
Бизе Ж.
Кармен
Куплеты Эскамильо
Цыганская песня Кармен
Леонкавалло Р.
Паяцы
Пролог
Баллада Недды
Пуччини Дж.
«*Мадам Баттерфляй*»
Три арии Чио-Чио-сан
Тоска
Две арии Тоски
Чилеа Ф.
Адриана Лекуврер
Ария Адрианы
Ария Принцессы де Буйон
Штраус Р.
Ариадна на Наксосе
Ария Композитора
Кавалер розы
Монолог Октавиана
Стравинский И. Ф.
Царь Эдип
Ария Иокасты
Похождения повесы
Ария Энн
Бернштейн Л.
Кандид
Ария Кунигунды

Список дуэтов

Даргомыжский А.
Русалка
Сцена Князя и Мельника
Чайковский П.
Дуэт Ромео и Джульетты
Евгений Онегин
Заключительная сцена
Иоланта
Дуэт Иоланты и Водемона
Пиковая дама
Дуэт Лизы и Германа (6-я картина)
Римский-Корсаков Н.
Царская невеста
Дуэт Любаши и Грязного
Дуэт Любаши и Бомелия
Глинка М.
Руслан и Людмила
Сцена Наины и Фарлафа
Бородин А.

- Князь Игорь*
 Дуэт Владимира и Кончаковны
 Рахманинов С.
Алеко
 Сцена у люльки
 Прокофьев С.
Обручение в монастыре
 Дуэт Дуэньи и Мендосы
- Верди Дж.
Травиата
 Дуэт Виолетты и Жермона
Риголетто
 Дуэт Джильды и Риголетто
Аида
 Дуэт Аиды и Амнерис
- Гуно Ш.
Фауст
 Дуэт Маргариты и Фауста «В саду»
- Моцарт В. А.
Свадьба Фигаро
 Первые два дуэта
Волшебная флейта
 Дуэт Папагено и Папагены
- Бизе Ж.
Кармен
 Заключительная сцена
- Леонкавалло Р.
Паяцы
 Дуэт Недды и Тонио
 Дуэт Недды и Сильвио
- Масканьи П.
Сельская честь
 Дуэт Сантуцци и Туридду

Список инструментальных произведений, рекомендуемых для изучения в концертмейстерском классе

Сочинения для скрипки и фортепиано

Барток Б.	Шесть румынских танцев
Брамс И.	Венгерские танцы, Скерцо
Венявский Г.	Пьесы, Полонезы
Гершвин Дж.	Пять пьес из оперы «Порги и Бесс»
Глазунов А.	Размышление
Дворжак А.	Славянские танцы (в обработке Ф. Крейсlera)
Крейслер Ф.	Пьесы и обработки
Прокофьев С.	Пять мелодий для скрипки и фортепиано

Сен-Санс К. – Изаи Э.	Этюд в форме вальса, Интродукция и Рондо-каприччиозо
Стравинский И.	Итальянская сюита
Танеев С.	Концертная сюита
Чайковский П.	Пять пьес
Шоссон Э.	Поэма
Щедрин Р.	В подражание Альбенису

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

Сочинения для виолончели и фортепиано

Глазунов А.	Элегия, Песня менестреля, Испанская серенада
Давыдов К.	У фонтана, Вальс, Баллада и другие пьесы
Дебюсси К.	Лунный свет, Менестрели
Мартину Б.	Вариации на тему Россини
Сен-Санс К.	Allegro appassionato
де Фалья М.	Танец огня
Форе Г.	Элегия
Чайковский П.	Rezzo capriccioso
	Вариации на тему рококо
Шуман Р.	Пять пьес в народном стиле
	Adagio и Allegro
	Три фантастических пьесы оп. 73

Концерты для виолончели с оркестром Й. Гайдна, К. Сен-Санса, Р. Шумана, Э. Лало, А. Дворжака, С. Прокофьева, А. Хачатуряна, Н. Мясковского, Э.Элгара, Д. Шостаковича.

Сочинения для альты и фортепиано

Шуман Р.	Сказочные картинки
Вьетан А.	Элегия
Энеску Д.	Концертная пьеса
Барток Б.	Багатель
Хиндемит П.	Траурная музыка

Концерты для альты с оркестром К. Стамица, К. Сен-Санса, Б. Бартока, Г. Канчели

Сочинения для флейты и фортепиано

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

Сочинения для гобоя и фортепиано

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

Сочинения для кларнета и фортепиано

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

Сочинения для фагота и фортепиано

Бозза Э.	Речитатив, Сицилиана и Рондо
Вебер К. М.	Концерт, Венгерская фантазия
Гуммель И.	Концерт
Давид Ф.	Концертино
Дютыйе А.	Сарабанда и Кортеж
Моцарт В. А.	Концерт B-Dur

Список хоровых сочинений, рекомендуемых для ознакомления в концертмейстерском классе

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

Шуберт Ф.
Шуман Р.

«Любовь», сл. Шиллера Ф.
Избранные хоры а capella

8.4.2. Вопросы к коллоквиуму по концертмейстерскому классу (2, 4, 6, 8 семестры)

2-й семестр

1. Оперный клави́р из списка по выбору студента (изучение и игра полностью, включая увертюру, хоровые и балетные сцены, пение выборочно).
2. Камерно-вокальное творчество: Глинка, Даргомыжский; Балакирев, Кюи, Рубинштейн, Бородин (один из композиторов по выбору студента); Шуберт; Дюпарк, Шоссон, Бизе, Сен-Санс (один из композиторов).
3. Классификация голосов. ЖЕНСКИЕ ГОЛОСА.
4. Общая музыкальная и вокальная терминология.

4-й семестр

1. Оперный клави́р из списка по выбору студента (изучение и игра полностью, включая увертюру, хоровые и балетные сцены, пение выборочно).
2. Камерно-вокальное творчество: Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Брамс.
3. Классификация голосов: ТЕНОР.
4. Общая музыкальная и вокальная терминология.

6-й семестр

1. Оперный клави́р из списка по выбору студента (изучение и игра полностью, включая увертюру, хоровые и балетные сцены, пение выборочно).
2. Камерно-вокальное творчество: Мусоргский; Метнер; Вольф или Малер (один из композиторов по выбору студента); Шуман.
3. Классификация голосов: БАРИТОН.
4. Общая музыкальная и вокальная терминология.

8-й семестр

1. . Оперный клави́р из списка по выбору студента (изучение и игра полностью, включая увертюру, хоровые и балетные сцены, пение выборочно).
2. Камерно-вокальное творчество: Штраус; Дебюсси, Равель, Пуленк (один из композиторов по выбору студента); Шостакович, Прокофьев, Свиридов, Гаврилин, Слонимский.
3. Классификация голосов: БАС.
4. Общая музыкальная и вокальная терминология.

8.4.3. Экзаменационные вопросы к итоговому коллоквиуму

9 семестр

1. . Оперный клави́р из списка по выбору студента (изучение и игра полностью, включая увертюру, хоровые и балетные сцены, пение выборочно).
2. Петербургские композиторы: В. Салманов, Б. Арапов, В. Щербачев, Б. Тищенко, Ю. Фалик (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).
Московские композиторы: М. Ипполитов-Иванов, Н. Мясковский, Ю. Шапорин, Б. Чайковский, Р. Щедрин (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).
Зарубежные композиторы: Айвз, С. Барбер, А. Шенберг, А. Берг, О. Мессиян (камерно-вокальное творчество одного из композиторов по выбору студента).
3. Классификация голосов.

4. . Общая музыкальная и вокальная терминология.

8.4.4. Музыкальные термины

Accompagnato, allegro comodo, allegro assai, amabile, a piacere, a voce piena, obbligatosotto voce, bref, calme, con brio, con dolore, con fuoco, con nobile, col pugno, demi-voix, deciso, doulouressement, en dehors, éblouissant, facile, feroce, funebre, grave, incalzando, innig, leicht, leise, lebhafter, maestoso, martellato, , mäßig, , mit Unruhe bewegt, mit großem Ton, mit Kraft, parlando, portamento, parlando, preciso, precipitando, rasch, recitativo secco, rinforzando, , semplice, schneller, streng, tenebrosovagamente, veloce, volante, zart, сурдина – у струнных и духовых инструментов,

8.4.5. Список оперных клавиров

Моцарт В. А.	«Свадьба Фигаро» «Дон Жуан» «Волшебная флейта»
Россини Дж.	«Севильский цирюльник»
Глинка М.	«Жизнь за царя» «Руслан и Людмила»
Бизе Ж.	«Кармен»
Верди Дж.	«Травиата» «Риголетто» «Аида»
Леонкавалло Р.	«Паяцы»
Масканьи П.	«Сельская честь»
Гуно Ш.	«Фауст»
Пуччини Дж.	«Мадам Баттерфляй» «Богема», «Чио – Чио - Сан»
Рахманинов С.	«Алеко»
Рубинштейн А.	«Демон»
Даргомыжский А.	«Русалка»
Чайковский П.	«Евгений Онегин» «Пиковая дама»
Римский-Корсаков Н.	«Снегурочка» «Царская невеста»
Бородин А.	«Князь Игорь»
Мусоргский М.	«Борис Годунов»
Прокофьев С.	«Война и мир»
Вагнер Р.	«Тангейзер», «Лоэнгрин»,

8.4.6. Классификация голосов, оперные партии, певцы

СОПРАНО

Колоратурное сопрано

Царица ночи	«Волшебная флейта» Моцарт
Шемаханская царица	«Золотой петушок» Римский-Корсаков
Людмила	«Руслан и Людмила» Глинка
Лакме	«Лакме» Делиб
Мария	«Дочь полка» Доницетти
Кунигунда	«Кандид» Бернстайн

Евгения Мирошниченко, Галина Ковалева, Лючия Попп, Натали Дессей, Джоан Сазерленд, Диана Дамрау, Галина Писаренко, Ольга Кондина

Лирическое сопрано

Марфа	«Царская невеста» Римский-Корсаков
Татьяна	«Евгений Онегин» Чайковский
Графиня	«Свадьба Фигаро» Моцарт
Виолетта	«Травиата» Верди
Дездемона	«Отелло» Верди
Мими	«Богема» Пуччини
Микаэла	«Кармен» Бизе
Снегурочка	«Снегурочка» Римский-Корсаков

Рене Флеминг, Мирелла Френи, Анна Моффо, Монсеррат Кабалье,
Кири Те Канава, Анна Нетребко, Эдита Груберова

Драматическое (центральное) сопрано

Лиза	«Пиковая дама» Чайковский
Тоска	«Тоска» Пуччини
Абигайль	«Набукко» Верди
Аида	«Аида» Верди
Турандот	«Турандот» Пуччини

Биргит Нильсон, Мария Гулегина, Ева Мартон, Галина Вишневская,
Рената Тебальди, Леонтин Прайс, Евгения Целовальник

Лирико-драматические сопрано

Тамара Милашкина, Мария Биешу, Мария Каллас, Маквала Касрашвили, Лариса Шевченко

МЕЦЦО-СОПРАНО

Колоратурное меццо-сопрано

Золушка	«Золушка» Россини
Арзаче	«Семирамида» Россини
Розина	«Севильский цирюльник» Россини
Изабелла	«Итальянка в Алжире» Россини
Секст	«Милосердие Тита» Моцарт

Тереза Берганца, Чечилия Бартоли, Зара Долуханова, Юлия Лежнева

Центральное меццо-сопрано

Любаша	«Царская невеста» Римский-Корсаков
Весна	«Снегурочка» Римский-Корсаков
Эболи	«Дон Карлос» Верди
Амнерис	«Аида» Верди
Далила	«Самсон и Далила» Сен-Санс
Принцесса де Буйон	«Адриена Лекуврер» Чилеа

Софья Преображенская, Надежда Обухова, Ирина Архипова, Елена Образцова, Ирина Богачева, Тамара Синявская, Ольга Бородина, Олеся Петрова, Криста Людвиг, Ширли Верретт, Фьоренца Коссотто, Людмила Филатова, Евгения Гороховская

Контральто

Ваня	«Иван Сусанин» Глинка
Ратмир	«Руслан и Людмила» Глинка
Ольга	«Евгений Онегин» Чайковский
Лель	«Снегурочка» Римский-Корсаков
Ульрика	«Бал-маскарад» Верди
Эрда	«Золото Рейна» Вагнер

Кэтлин Ферриер, Эва Подлесь, Елена Заремба, Лариса Дядькова

ТЕНОР

Тенор лирический

Ленский	«Евгений Онегин» Чайковский
Бельмонте	«Так поступают все...» Моцарт
Оттавио	«Дон Жуан» Моцарт
Тамино	«Волшебная флейта» Моцарт
Кассио	«Отелло» Верди
Неморино	«Любовный напиток» Доницетти

Сергей Лемешев, Иван Козловский, Николай Гедда, Фриц Вундерлих, Альфредо Краус, Петер Шрайер, Юрий Марусин

Тенор драматический

Герман	«Пиковая дама» Чайковский
Каварадосси	«Тоска» Пуччини
Радамес	«Аида» Верди
Тангейзер	«Тангейзер» Вагнер
Хозе	«Кармен» Бизе
Туридду	«Сельская честь» Масканьи
Канио	«Паяцы» Леонкавалло
Голицын	«Хованщина» Мусоргский

Энрике Карузо, Николай Фигнер, Иван Ершов, Марио дель Монако, Карло Бергонци, Лучано Паваротти, Пласидо Доминго, Хосе Карерас, Георг Нэлепп, Владимир Галузин, Владимир Атлантов, Алексей Стеблянко, Франко Корелли, Юсси Бьёрлинг

Тенор характерный

Бомелий	«Царская невеста» Римский-Корсаков
Трике	«Евгений Онегин» Чайковский
Ерошка	«Князь Игорь» Бородин

Дмитрий Пьянов, Иван Бугаев, Николай Гассиев

БАРИТОН

Баритон лирический

Онегин	«Евгений Онегин» Чайковский
Елецкий	«Пиковая дама» Чайковский
Болконский	«Война и мир» Прокофьев
Граф	«Свадьба Фигаро» Моцарт
Дон Жуан	«Дон Жуан» Моцарт
Фигаро	«Севильский цирюльник» Россини
Жермон	«Травиата» Верди

Титта Руффо, Джино Бекки, Георг Отс, Павел Лисициан, Юрий Мазурок, Дмитрий Хворостовский, Владимир Чернов, Герман Прей, Дитрих Фишер-Дискау, Томас Хэмпсон, Василий Герелло

Баритон драматический

Яго	«Отелло» Верди
Риголетто	«Риголетто» Верди
Скарпиа	«Тоска» Пуччини
Тонио	«Паяцы» Леонкавалло
Грязной	«Царская невеста» Римский-Корсаков

Этторе Бастианини, Тито Гобби, Пьеро Капуччилли,
Виктор Черноморцев, Эдем Умеров, Сергей Лейферкус

БАС

Гремин	«Евгений Онегин» Чайковский
Кочубей	«Мазепа» Чайковский
Досифей	«Хованщина» Мусоргский
Борис	«Борис Годунов» Мусоргский
Зорастро	«Волшебная флейта» Моцарт
Прочида	«Сицилийская вечерня» Верди
Фиеско	«Симон Бокканегра» Верди
Мефистофель	«Фауст» Гуно

Федор Шаляпин, Чезаре Съепи, Николай Гяуров, Борис Христов, Борис Штоколов, Иван Петров, Евгений Нестеренко, Самюэль Рэми, Николай Охотников, Александр Морозов

Бас-баритон

Алеко	«Алеко» Рахманинов
Руслан	«Руслан и Людмила» Глинка
Князь Игорь	«Князь Игорь» Бородин

Роберт Холл, Руджеро Раймонди, Евгений Никитин, Владимир Киняев

Бас-буффо

Фарлаф	«Руслан и Людмила» Глинка
Лепорелло	«Дон Жуан» Моцарт
Осмин	«Похищение из сераля» Моцарт
Дулькамар	«Любовный напиток» Доницетти
Варлаам	«Борис Годунов» Мусоргский
Владимир Огновенко, Геннадий Беззубенков	

8.4.6. Рекомендуемый список оперных сцен для пения.

1.БИЗЕ «Кармен»

Квнтет из 2-го действия (Фраскита, Мерседес, Кармен, Данкайро, Ремендадо)

Сцена и дуэт Хозе и Кармен из 2-го действия

Заключительная сцена

2.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ «Царская невеста»

Сцена Любаши и Бомелия из 2-го действия
Сцена Любаши и Грязного из 1-го действия
Финал оперы

3.ЧАЙКОВСКИЙ «Евгений Онегин»

Ларинский бал

4.ЧАЙКОВСКИЙ «Иоланта»

Сцена № 8 (перед «операцией»)

5.ЧАЙКОВСКИЙ «Пиковая дама»

Действие первое, № 10 (Лиза, Герман, Графиня)
Действие второе, сцена № 17 (В спальне Графини)
Действие третье, сцена № 21 (У канавки)
Действие третье, № 24 (Игорный дом)

6.ВЕРДИ «Риголетто»

Действие третье, № 16, Квартет
Действие третье, Сцена, терцет и финал № 18, №19

7.ПУЧЧИНИ «Тоска»

Действие первое, Тоска и Каварадосси (цц. 25 – 40)
Действие третье, Тоска и Каварадосси (цц. 14 – 41)

8.ПУЧЧИНИ «Богема»

Действие первое, (цц. 25–43)

9.МУСОРГСКИЙ «Борис Годунов» (ред. П. Ламма)

Действие первое, картина вторая «Корчма»

10.ДАРГОМЫЖСКИЙ «Русалка»

Дуэт Князя и Мельника с хором из третьего действия

11.ПРОКОФЬЕВ «Война и мир»

Сцена третья «У старого князя Болконского»

12.ГУНО «Фауст»

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

13.ЧАЙКОВСКИЙ «Мазепа»

Сцена № 9 (« В тюрьме»)

14.ПРОКОФЬЕВ «Любовь к трем апельсинам»

Сцена с Кухаркой
Сцена в спальне Принца

15. ШОСТАКОВИЧ «Катерина Измайлова»

Четвертая картина из второго акта

Восьмая картина (Свадьба, появление полиции)

16. МОЦАРТ «Дон Жуан»

Четвертая картина из второго акта

17. ВЕРДИ «Отелло»

Пролог (начало первого акта)

18. ВЕРДИ «Дон Карлос»

Пролог (сцена клятвы)

8.4.7. Примеры экзаменационных программ

2 курс

1.

Чайковский
Даргомыжский
Глинка

Ария Ленского из оперы «Евгений Онегин»
Тучки небесные
Попутная песня

2.

Верди
Глинка
Даргомыжский
Балакирев

Ария Эболи из оперы «Дон Карлос»
Песня Маргариты
Пустыня
Ты пленительной неги полна

3.

Чайковский
Глинка
Даргомыжский

Ариозо Иоланты из оперы «Иоланта»
Я помню чудное мгновенье
На балу

3 курс

1.

И.С.Бах
Г. Доницетти
С. Рахманинов

Ария альта из «Страстей по Иоанну»
Ария Леоноры из оперы «Фаворитка»
«О, не грусти...»
«Дитя! Как цветок ты прекрасна...»

2.

И.С. Бах
П. Чайковский
М. Балакирев

Ария сопрано из «Magnificat»
Письмо Татьяны из оперы «Евгений Онегин»
Песня золотой рыбки
Испанская песня

3.

Г. Гендель

Ария Сироя из оперы «Сирой»

П. Чайковский
К. Дебюсси
Дуэт Ромео и Джульетты
«Китайский рондель»
«Звездная ночь»
«Пьеро»

4 курс

1.

Н.Римский-Корсаков
Ф. Шуберт
Р. Шуман
И. Брамс
Дж. Гершвин
Ария Марфы из оперы «Царская невеста»
«Гретхен за прялкой»
«Как ландыш, ты прекрасна»
«Серенада»
Два фрагмента из оперы «Порги и Бесс»
для скрипки и фортепиано

2.

Р.Леонкавалло
Ф. Шуберт
И. Брамс
Г. Вольф
Д. Шостакович
Сцена и баллада Недды из оперы «Паяцы»
«Юноша у ручья»
«Мои песни»
«Возлюбленного в Пенне я имею»
Adagio для виолончели и фортепиано

3.

А. Бородин
Ф. Шуберт
И. Брамс
Г. Вольф
К. Сен-Санс
Ария Кончака из оперы «Князь Игорь»
«Лесной царь»
«Верная любовь»
«Садовник»
Интродукция и Рондо-каприччиозо для скрипки и фортепиано

Примеры программ Государственного экзамена

1.

А. Вивальди
С. Рахманинов
Г. Вольф
Ф. Пуленк
Н. Метнер
Ж.Бизе-А.Розенблат
Ария Ирены из оперы «Баязет»
Сцена у люльки и Каватина Алеко из оперы «Алеко»
«Миньона»
«Скрипка»
«Сумерки»
Фантазия на темы оперы «Кармен»
для кларнета и фортепиано

2.

Г. Гендель
П. Чайковский
Э. Шоссон
Г. Свиридов
С. Рахманинов
Д. Поппер
Ария Израильянки из оперы «Самсон»
Заключительная сцена из оперы «Евгений Онегин»
«Колибри»
«Осень»
«Ветер перелетный»
Венгерская рапсодия для виолончели и фортепиано

3.

А. Вивальди	Ария Странника из оратории «Торжествующая Юдифь»
Р. Леонкавалло	Сцена и дуэт Недды и Сильвио из оперы «Паяцы»
Н. Метнер	«Бессонница»
Ф. Пуленк	«Дороги любви»
К. Шимановский	«Нарцисс» для скрипки и фортепиано

Приложение 1.

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

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

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

Репертуарные требования коллоквиума по возможности приближены к порядку прохождения учебного материала в курсе истории музыки, но имеют выраженную предметную направленность. Так, например, ответ по оперному клавиру должен показать знание студентами музыкального материала близкого к работе концертмейстера в оперном театре (умение играть клавиру с любого места, включая увертюру, хоровые и балетные сцены), умение исполнять отдельные сцены с пением. Знать технологические трудности вокальных партий, представлять оркестровую инструментовку

Рассказ о камерном творчестве того или иного композитора должен сопровождаться показом (на фортепиано) нескольких романсов, содержать характеристику стилевых особенностей композиторского языка, ансамблевых сложностей, разбираться в особенностях взаимодействия музыкального и поэтического текстов сочинения.

Коллоквиум на всех курсах проводится по билетам, состоящим из четырех вопросов: оперный клавиру; камерно-вокальное творчество того или иного композитора; характеристика певческих голосов; вопрос по общей музыкальной, а также специально вокальной или ансамблевой терминологии. Необходимый для сдачи коллоквиума материал теоретически и практически осваивается студентом в течение семестра в его самостоятельной работе при опоре на утвержденные кафедрой методические разработки и рекомендации.

Виды самостоятельной работы:

- 1) подготовка текущего учебного репертуара;
- 2) прослушивание аудиозаписей;
- 3) проведение репетиций с солистами.

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

Наряду с углубленным изучением отдельных произведений с солистом-вокалистом или солистом-инструменталистом, студент должен овладеть умением самостоятельной работы над репертуаром, навыками чтения с листа. Не менее важным представляется умение студента дать методический разбор музыкального сочинения, сформулировать

исполнительские задачи, возникающие в процессе работы над произведением, охарактеризовать творчество композитора, рассказать о жанре и стиле сочинения.

Выучив в течение семестра от 15 произведений из репертуарного списка, составленного на кафедре концертмейстерского мастерства, отшлифовав их в классной работе с педагогом, уяснив себе исполнительские традиции, студент на зачете исполняет одно произведение (по собственному выбору) самостоятельно (пение под собственный аккомпанемент), другое (по выбору комиссии) – исполняется с солистом (певцом или инструменталистом), но без предварительных репетиций. На зачете молодому музыканту предстоит решение достаточно сложной задачи публичного показа произведения в условиях первой встречи с солистом.

Итогом подготовки с певцом концертной программы является ее публичный показ на учебном концерте, классном концерте или концерте кафедры. Задачей работы над художественно цельной программой становится техническая отточенность, ансамблевое единство, артистизм и яркость в показе образов произведений, умение «выстроить» ансамблевое звучание в условиях акустики большого зала. Без знания партии солиста невозможно и адекватное прочтение партии сопровождения. Вот почему важно в процессе занятий в концертмейстерском классе привить студентам навыки одновременного исполнения обеих партий на инструменте (так называемая «техника игры трех строчек») и умение спеть произведение под собственный аккомпанемент. При разучивании вокальных партий с певцами студент, играя фортепианное сопровождение, должен следить за интонацией и ритмической ясностью исполнения партии солистом, за правильностью и четкостью произношения слов, осмысленной расстановкой дыхания, выразительностью фразировки.

В процессе работы с инструменталистом студент должен усвоить специфику звукоизвлечения, зависящую от особенностей устройства различных инструментов, познакомиться со всем штриховым арсеналом струнных и духовых инструментов, их акустическими возможностями, спецификой звучания разных регистров; ознакомиться с лучшими образцами инструментальной литературы.

В процессе освоения оперного репертуара студенту необходимо приобрести навыки необходимые для работы концертмейстером в оперном театре, как то: читка с листа, адаптация фактуры, умения совмещать исполнение клавира с собственным пением.

Знакомство с работой над хоровой партитурой моделирует ситуацию работы концертмейстера в хоровом классе, умение видеть и исполнять не менее четырех строчек, стремясь приблизить звучание фортепиано к хоровому пению.

Список литературы для самостоятельной работы

1. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. М.: «Музыка». 1996.
2. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах.
3. Брянская Ф. Навык игры с листа, его структура и принципы развития. (Вопросы фортепианной педагогики). М., 1976.
4. Виноградов К. К вопросу о специфике творческих взаимоотношений пианиста – концертмейстера и певца / Музыкальное исполнительство и современность. Вып. 1. М., 1988.
6. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: методологические основы. Л., 1972.
7. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке. М., «Радуга», 1987.
8. О работе концертмейстера (сборник статей) / Сост.: М. Смирнов – М.: «Музыка», 1974.
9. Бадура-Скода Е. П. Интерпретация Моцарта. М., 1972.
10. Васина-Гроссман В. Русский классический романс XIX века. М., 1956.
11. Васина-Гроссман В. Мастера советского романса. М., «Музыка», 1980.
12. Васина-Гроссман В. Музыка и поэтическое слово. М., «Музыка», 1972.

13. О мастерстве ансамблиста (сборник трудов) / Сост.: Т. Воронина. – Л.: ЛОЛГК, 1986.
14. Друскин М. И. Брамс. Монография. Л., «Музыка». 1988.
15. Дурандина Е. Вокальное творчество Мусоргского. М., «Музыка», 1985.
16. Дурандина Е. Камерные вокальные жанры в отечественной музыке 1960-1980-х годов. М., «Музыка», 2001.
17. Камерно-ансамблевая музыка в творчестве русских композиторов (сборник статей). / Сост.: А. Жохова. – СПб: СПбГК, 1993.
18. Коннов В. Гуго Вольф. Жизнь и творчество. СПб, «Петербург-XXI век», 2004.
19. Искусство концертмейстера. Вопросы истории, педагогики, практики. / Сост.: Е. Стриковская. – М. РАМ им. Гнесиных, 2005.
20. Фишер-Дискау Д. Отзвуки былого. М., «Музыка», 1991.
21. Хохлов Ю. Песни Шуберта. М., «Музыка», 1987.

Приложение 2

Методические работы преподавателей и аспирантов кафедры Концертмейстерского мастерства Санкт-Петербургской консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, рекомендуемые учащимся для самостоятельной работы.

- 1. Воскресенская Т. В.** Заметки о чтении с листа в классах аккомпанемента
О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов .Л., Изд ЛОЛГК, 1986. Стр.31–48.
- 2. Радина И. Р.** О работе концертмейстера со студентом-вокалистом.
О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов .Л., Изд ЛОЛГК, 1986. Стр. 73–83.
- 3. Михайлов И. Д.** Вопросы восприятия и рационализации фактуры в фортепианных аккомпанементах.
О мастерстве ансамблиста. Сборник научных трудов .Л., Изд ЛОЛГК, 1986. Стр. 53–73.
- 4. Ганенко Н.С.** Камерно-вокальное творчество С.И. Танеева. Опыт текстологического исследования.
СПб., Астерион, 2010, 180 стр., ISBN 978-5-94856-647-4.
- 5. Серова Г.А.** Вокальная музыка Бориса Чайковского (Исполнительский анализ). Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казанская Государственная консерватория, 2011. Стр. 315–328,
ISBN 978-5-85401-143-3.
- 6. Гималетдинова М.Р.** Развитие немецкой камерной песни в XX веке.
Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Казанская Государственная консерватория, 2011. Стр. 294–301.
ISBN 978-5-85401-143-3.
- 7. Серова Г.А.** Вокальные циклы Б. Чайковского.
Сб. Камерно-ансамблевая музыка в творчестве русских композиторов. СПб Государственная консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, 1993г. Стр. 176– 207.
- 8. Серова Г.А. (сост.)** Софье Борисовне Вакман – с любовью.

- Часовитин Д.Н.** Статьи, воспоминания, документы. СПб, Нестор-История, 2012, 243 стр., ISBN 590598637-1.
- 9. Шарапова И.А.** Линия Лермонтова в романсах Сергея Слонимского. Сб. Современные аспекты изучения творчества М.Ю. Лермонтова. СПб, ИИФ «Лики России», 2017. Стр.65–71
- 10. Спист Е. А.** Время. Память. Музыка. К 100-летию со дня рождения Е.М. Шендеровича. MUSICUS № 1 (2019), стр. 17–24
- 11. Спист Е.А.** Драматургия музыкального цикла как отражение взаимодействия Музыки и Слова (на примере «Шести стихотворений» для голоса с фортепиано оп. 38 С. Рахманинова). Журнал «Философия и гуманитарные науки в информационном обществе», № 2 (16), 2015, стр. 77-85.
- 12. Спист Е.А.** Музыка и слово. Интерпретация композиторами единого поэтического текста. Журнал «Философия и гуманитарные науки в информационном обществе», № 4 (18), 2017, стр. 69–80.
- 13. Спист Е. А.** Японская лирика в музыке петербургских композиторов. Журнал «История Петербурга», издательство «Полторак». № 1 (71), 2015.
- 14. Спист Е. А.** Заметки о педализации в романсах П.И. Чайковского. Методическое пособие. СПб, СПбГК, Скифия-принт., 2019.
- 15. Заборин С. В.** Об исполнительских традициях на кафедре концертмейстерского мастерства. Санкт-Петербургская консерватория в диалоге поколений: современные проблемы исполнительского искусства.; СПб, Скифия-принт, 2018, стр. 9-11.
- 16. Заборин С.В.** А.А. Люблинский и его книга «Теория и практика аккомпанемента» (1972). Санкт-Петербургская консерватория в диалоге поколений: современные проблемы исполнительского искусства.; СПб, Скифия-принт, 2019, стр. 25-28.
- 17. Заборин С.В.** Лёгкое дыхание. О петербургской певице Екатерине Громовой (1931 – 2017) Музыка. Культура. Педагогика. Культ-Информ-Пресс., 2018, с.31-36, ISBN 978-5-8392-0750-9.
- 18. Штром А.А.** В жанре музыкального письма/ Журнал «Музыкант–классик» № 5–6, 2011. С.19–24.

- 19. Штром А.А.** Особенности метроритмики в романсах Н.Метнера
Концертмейстерское искусство: история, теория, практика.
Казань, 2011. С. 285–294.
- 20. Штром А.А.** К характеристике камерно-вокальной лирики Николая
Метнера / Профессиональная подготовка вокалистов:
проблемы, опыт, перспективы. М., 2011.С.40–47.
- 21. Штром А.А.** Осмысление авторского текста как ключ к исполнительской
интерпретации (на материале романсов Н.Метнера) /
Исполнительское искусство и музыковедение. Параллели и
взаимодействия, М: Человек, 2010. С.445–455.
- 22. Штром А.А.** Камерно-вокальные опусы Метнера (к проблеме их жанрового
определения) / Журнал «Актуальные проблемы высшего
музыкального образования» №1, 2009. С. 17–21.
- 23. Штром А.А.** Особенности исполнительских указаний Метнера
в фортепианной партии его романсов/ С.И. Савшинский –
музыкант, педагог, ученый. Санкт–Петербург, 2007. С.160–
187.
- 24. Штром А.А.** Две «Музы» (романсы Н. Метнера ор.29 №1 и С.Рахманинова
ор.34 №1) / Журнал «Музыкальная академия» № 4, 2004.
С.127–132.
- 25. Штром А.А.** Фортепиано в вокальной лирике Метнера / Грань веков.
Рахманинов и его современники. Санкт–Петербург, 2003.
С.223–233.
- 26. Ганенко Н.С.** О составе “захолустных” произведений С. И. Танеева //
Музыкальная академия, 2015, № 3-4. С. 61–68.
- 27. Ганенко Н.С.** Камерно-вокальные произведения С. И. Танеева. Каталог
(научная монография). СПб.: Композитор, 2015. 176 с.
- 28. Ганенко Н.С.** Романсы и стихотворения С. И. Танеева в классе фортепиано
для студентов вокальных факультетов / учебно-методическое
пособие. СПб.: ООО «НТП-Принт». 2016, 72 с.
- 29. Ганенко Н.С.** Вокальные ансамбли С. И. Танеева из журнала «Захолустье» в
классе фортепиано для студентов вокального факультета
(учебно-методическое пособие). СПб: Композитор•Санкт-
Петербург, 2017, 52 с.
- 30. Григорьева И.Г.** Из прошлого // Концертмейстерское искусство. Теория,
история, практика: Материалы Всероссийской научно-
практической конференции (Казань, 19 ноября 2015 г.) / Ред.-
сост. В.А. Таганцева, И.Г. Григорьева. Казань: КГК, 2016. С.
104–128, ISBN 978-5-85401-143-3
- 31. Григорьева И.Г.** О некоторых проблемах произношения и перевода
французского текста при изучении произведений в вокальном
и концертмейстерском классах. Там же. С. 227–249. ISBN 978-
5-85401-143-3

32. Куликова Е.Е.

Психофизиологические принципы эффективного упражнения на фортепиано. СПб: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2014. 124 с.