

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки»
Центр дополнительного образования и повышения квалификации

«ОДОБРЕНО»

Ученым советом ННГК

Протокол № 01

от «31» августа 2021 г.

**Рабочая программа учебной дисциплины
«Совершенствование исполнительского мастерства (концертмейстерское искусство)»**

Составитель:
Воробьева О.А.,
старший преподаватель

Нижний Новгород
2021

1. Пояснительная записка

Цель программы:

- совершенствование исполнительского уровня музыканта, расширение его концертного и педагогического репертуара.

Задачи:

- раскрытие образного содержания произведения, требующее комплексного подхода; понимание законов построения формы сочинения, ее максимального выявления при помощи музыкального анализа, владение темброво-динамической палитрой звучания инструмента, различными типами артикуляции;

- совершенствование всех типов техники на инструктивном материале и в художественных произведениях;

- формирование репертуара, расширяющего кругозор исполнителя.

Объем учебного времени дисциплины «Совершенствование исполнительского мастерства (концертмейстерское искусство)» согласно учебному плану составляет 40 часов (максимальная нагрузка), из них 10 часов – аудиторная нагрузка и 30 часов – самостоятельная нагрузка.

Форма проведения учебных занятий – индивидуальная.

2. Требования к уровню подготовки обучающегося

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:

Знать основные принципы работы над музыкальными сочинениями, методы работы над исполнительской техникой.

Уметь видеть черты преемственности и новаторство сочинения, работать над художественным образом, исполнительской интерпретацией.

Владеть различными видами техники, типами фактуры (на примере 2-3 сочинений).

3. Структура и содержание дисциплины

№	Наименование разделов и тем	Всего часов	Аудиторные занятия				Самостоятельная работа
			лекции	практические	индивидуальные	КСР	

1	Тема 1	7			2		5
2	Тема 2	26			6		20
3	Тема 3	7			2		5
	ИТОГО:	40			10		30

Содержание

Тема 1. Подбор репертуара. Составление индивидуального плана работы:

- первоначальное формирование музыкального образа, зарождение исполнительского замысла исполнителя;
- анализ нотного текста;
- осознание основных композиционных и драматургических особенностей сочинения;
- прочтение и осмысление ремарок;
- анализ основных технических моментов;
- обнаружение наиболее заметных элементов выразительности.

Тема 2. Организация «серединного» этапа в работе над репертуаром:

- преодоление двигательных трудностей;
- прочное сочетание и сцепление игровых образов;
- углубление выразительности игры;
- уточнение звучности;
- уточнение ритмики.

Тема 3. Заключительный этап работы над репертуаром:

- развитие навыка уверенного исполнения произведения и программы в целом;
- подготовка к публичному исполнению.

4. Оценочные материалы, критерии оценки

Основная форма аттестации – контрольный урок. На контрольном уроке исполняются изученные сочинения (2-3 произведения – по выбору слушателя).

В качестве средства аттестации успеваемости обучающихся используется форма контрольного урока, по результатам которого преподавателем оценивается степень освоения сочинений концертного репертуара и выставляется оценка «аттестован» / «не аттестован».

Оценка «аттестован» выставляется обучающемуся за осмысленное, художественное исполнение, допускаются незначительные погрешности.

Оценка «не аттестован» выставляется обучающемуся за отсутствие исполнительской концепции вследствие значительных технических погрешностей исполнения.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Основная литература:

1. Брюхачева Е.Б. Аранжировка трудноисполнимых мест клавира оперы "Евгений Онегин" // О работе концертмейстера. - М., 1974. С. 135-159.
1. Васина-Гроссман В.Л. Русский классический романс XIX века. - М., 1956.
2. Воскресенская Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента // О мастерстве ансамблиста. - Л., 1986. С. 31-48.
3. Виноградов К.Л. О специфике творческих взаимоотношений пианиста-концертмейстера и певца // Музыкальное исполнительство и современность. - Вып. I. - М., 1988. С. 156-179.
4. Гедда Н. Дар не дается бесплатно. - М., 1983. С. 179-184.
5. Готлиб А.Д. Основы ансамблевой техники. - М., 1971.
6. Доливо А. Певец и песня. - М.-Л., 1948.
7. Доливо А. Исполнительские и художественные принципы М.П. Мусоргского // Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 2. - М., 1958. С. 316-341.
8. Дурандина Е.Е. Вокальное творчество М.П. Мусоргского. - М., 1985.
10. Крюков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. - Л., 1961.
11. Либерман Е.А. Творческая работа пианиста с авторским текстом. - М., 1988.
11. Люблинский А.А. Теория и практика аккомпанемента. - Л., 1972.
13. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор. Воспоминания. Размышления о музыке. - М., 1987.
14. Михайлов И. Вопросы восприятия и рационализации фактуры в фортепианных аккомпанементах // О мастерстве ансамблиста. - Л., 1986. С. 59-73.
15. Нестеренко Е.Е. Размышление о профессии. - М., 1985.
16. Покровский Б.А. Заметки о работе режиссера и актера в оперном театре. // Вопросы музыкально-исполнительского искусства. Вып. 2. - М., 1958. С. 14-33.
17. Радина И.О. О работе концертмейстера со студентом-вокалистом // О мастерстве ансамблиста. - Л., 1986. С. 73-84.
18. Россохина В. Советское камерно-вокальное исполнительство. - М., 1978.
19. Степанидина О.Д. Некоторые проблемы взаимосвязи вокальной и фортепианной партий в русском романсе. - Саратов, 1983.
20. Станиславский К.С. Работа актера над собой. Ч. I - II. - М., 1951.
21. Уваров С. Заметки о работе концертмейстера-пианиста в ДМШ // О мастерстве ансамблиста. - Л., 1986. С. 84-91.
22. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. - М., 1996.

Примерный репертуарный список

Произведения, рекомендованные для вокального минимума

ЧАЙКОВСКИЙ

День ли царит

АРИИ:	Средь мрачных дней Благословляю вас, леса Иоанны из оп. "Орлеанская дева"
РАХМАНИНОВ	Елецкого, Лизы из оп. "Пиковая дама" Не верь мне, друг Отрывок из Мюссе Весенние воды Не пой, красавица Мелодия
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ	Каватина Алеко "Редеет облаков" "Звонче жаворонка пенье" "Нимфа" Речитатив и ария Грязного из оп. "Царская невеста" Две арии Марфы, сцена Любаши из оп. "Царская невеста"
МЕТНЕР	Серенада Испанский романс
ТАНЕЕВ	Лишь розы увядают Бьется сердце В дымке - невидимке Сталактиты Попутная Я помню чудное мгновенье Бедный певец
БОРОДИН	Каватина Людмилы, рондо Фарлафа из оп. "Руслан и Людмила" Для берегов отчизны дальней Песня темного леса
МУСОРГСКИЙ	"По-над Доном" Гопак Забытый
ПРОКОФЬЕВ	Болтунья
ШОСТАКОВИЧ	Ария Наташи из оп. "Война и мир" /любая/ 2 арии Катерины из оп. "Катерина Измаилова"
ШАПОРИН	Приближается звук Заклинание Под небом Голубым
СВИРИДОВ	Подъезжая под Ижоры Финдлей Возвращение солдата
МОЦАРТ	Зимняя дорога из оперы "Дон Жуан" - ария Лепорелло, ария Дон Жуана

РОССИНИ	"Свадьба Фигаро" - 2 арии Фигаро 2 арии Керубино из оперы "Севильский цирюльник" ария Базилио каватина Фигаро
ВЕРДИ	Арии из опер "Риголетто", "Аида", "Травиата", "Дон Карлос", "Трубадур"
ШУМАН	Орешник. Посвящение Из циклов: "Любовь поэта" "Любовь и жизнь женщины"
ШУБЕРТ	Форель Скиталец Баркарола Гретхен за прялкой Песни их цикла "Прекрасная мельничиха"
МАЛЕР	Воспоминание
ШТРАУС	Ночь
ДЕБЮССИ	Мандолина Лунный свет
СТРАВИНСКИЙ	Весна монастырская Незабудочка-цветочек
ВЛАСОВ	Фонтан
ВОЛЬФ	Одиночество Очарованная
БРАМС	Как сирень расцветает любовь Серенада "В зеленых ивах"
ЛИСТ	Лорелея Канцона
ПУЧЧИНИ	Рассказ Мими из оперы "Богема"

Произведения, рекомендованные для инструментального минимума

Концерты для скрипки

БАХ И.С.	Концерт ля минор Концерт ми мажор
БЕТХОВЕН Л.	Концерт
БРАМС И.	Концерт Ре мажор
ВЕНЯВСКИЙ Г.	Концерт Фантазия на темы оперы "Фауст"
ВЬЕТАН А.	Концерты № 2, 4, 5
ГЛАЗУНОВ А.	Концерт
МОЦАРТ В.	Концерт № 3 Соль мажор Концерт № 5 Ля мажор

МЕНДЕЛЬСОН Ф.	Концерт ми минор
ПРОКОФЬЕВ С.	Концерты № 1, 2
ПАГАНИНИ Н.	Концерт Ре мажор
ЛАЛО Э.	Испанская симфония
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Н.	Фантазия "Золотой петушок"
– ЦИМБАЛИСТ Е.	
СЕН-САНС К.	Концерт № 3
СИБЕЛИУС Я.	Концерт
СТРАВИНСКИЙ И.	Концерт
ТАНЕЕВ С.	Сюита для скрипки
ШОССОН Э.	Поэма
ШОСТАКОВИЧ Д.	Концерт
ЧАЙКОВСКИЙ П.	Концерт
ХАЧАТУРЯН А.	Концерт

Концерты для других инструментов

ГАЙДН И.	Концерт До мажор для виолончели
	Концерт Ре мажор для виолончели
ДВОРЖАК А.	Концерт си минор для виолончели
ПРОКОФЬЕВ С.	Симфония-концерт для виолончели
СЕН-САНС К.	Концерт ля минор для виолончели
ЧАЙКОВСКИЙ П.	Вариации на тему рококо (для виолончели)
ХАЧАТУРЯН А.	Концерт для виолончели
МОЦАРТ В.	Концерты Соль и Ре мажор для флейты
МОЦАРТ В.	Концерт для гобоя
ВЕБЕР К.М.	Концерты № 1, 2 для кларнета
	Большой концертный дуэт для кларнета и фортепиано
КРАМАРЖ Ф.	Концерт для гобоя
РИМСКИЙ-КОРСАКОВ Н.	Вариации для гобоя
ШУБЕРТ Ф.	Интродукция и вариации "Засохшие цветы" (для флейты).

Пьесы для скрипки

БРАМС И.	Скерцо
	Венгерские танцы
ВЕНЯВСКИЙ Г.	Скерцо тарантелла
МОЦАРТ В.-КРЕЙСЛЕР Ф.	Рондо
ДВОРЖАК А.	Славянские танцы
ДЕБЮССИ К.	Лунный свет
САРАСАТЕ П.	Интродукция и тарантелла
СЕН-САНС К.	Рондо-каприччиозо
СТРАВИНСКИЙ И.	Дивертисмент

СИБЕЛИУС Я. ПРОКОФЬЕВ С.	Русская песня Русский танец Две серенады 5 мелодий 5 пьес из балета "Золушка"
ЧАЙКОВСКИЙ П. ШОСТАКОВИЧ Д.- ЦЫГАНОВ Д. ШИМАНОВСКИЙ	5 пьес Четыре прелюдии Мифы

Пьесы для других инструментов

ДЕБЮССИ К.	Послеполуденный отдых Фавна (для флейты)
БЕРГ А.	4 пьесы для кларнета
ДЕБЮССИ К.	Рапсодия (для кларнета)
ШУМАН Р.	Фантастические пьесы (для кларнета)
ШУМАН Р.	Три пьесы для гобоя
ЧАЙКОВСКИЙ П.	Пецо капричиозо (для виолончели)
ШОСТАКОВИЧ Д.	Адажио (для виолончели)
КАЗЕЛЛА А.	Сицилиана и бурлеска (для флейты)

Репертуарный список может быть дополнен любыми сочинениями по выбору обучающегося.

6. Материально техническое обеспечение дисциплины

Консерватория располагает материально-технической базой, соответствующей санитарно-техническим нормам и обеспечивающей проведение всех видов аудиторных занятий, предусмотренных рабочим учебным планом, творческой и научно-исследовательской работой слушателей и преподавателей.

Для работы по дисциплине используются Большой и Малый концертные залы, а также Конференц-зал ННГК, студия звукозаписи. Индивидуальные занятия с обучающимися проводятся в специализированных учебных аудиториях, оборудованных музыкальными инструментами (в каждой аудитории по 2 рояля), звукопоглотителями, учебной мебелью. Для инструментов обеспечены условия содержания, обслуживания и ремонта.

Консерватория располагает библиотекой, фонотекой с фондом аудиозаписей, отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием (магнитофоны, проигрыватели пластинок и CD дисков).

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Самостоятельная работа обучающегося способствует развитию воли, музыкальной памяти, мышления, саморегуляции психического и эмоционального состояния. Необходимо систематизировать конкретные задачи, встающие на пути обучающегося в процессе освоения исполнительского репертуара, поддержание и совершенствование своего мастерства. Результативность самостоятельной работы во многом определяется самоконтролем - одним из видов самостоятельной учебной деятельности обучающегося. Самоконтроль есть форма деятельности, проявляющаяся в проверке поэтапного достижения поставленной задачи, в критической оценке процесса работы, в исправлении её недочётов, выступающая как важная предпосылка успешного обучения, как одно из средств самовоспитания, которое помогает раскрыть творческий потенциал.

Слуховой самоконтроль становится основной составляющей самостоятельной работы обучающегося и связан с эмоциональными, интеллектуальными и эстетическими компонентами музыкальной деятельности.

С помощью слухового самоконтроля активизируется самостоятельность в работе над исполнением произведения. В данном случае большое значение в процессе обучения приобретает ориентация на эталон, в качестве которого выступает высокий уровень сформированной музыкальной культуры обучающегося и его музыкально-слуховых представлений. Однако эффективный слуховой самоконтроль становится возможным только при развитом музыкальном слухе.

Важным аспектом в самостоятельной работе является умение рационально использовать свое рабочее время. Организация трудового дня, последовательность и регулярность занятий, решение конкретных исполнительских задач к намеченному сроку - это важные пункты достижения творческого результата.

По мере возможности обучающимся полезно обогащать свой слуховой опыт, анализировать аудио-видеозаписи выдающихся музыкантов-исполнителей, знакомиться традициями, стилем исполнения и различными трактовками одного произведения.

Соответственно самостоятельная работа включает в себе не только пунктуальную точность в применении музыкально-теоретических знаний в работе над музыкальным произведением, но и творческий подход к теоретическому анализу произведения как возможность обогащения исполнительского замысла.