

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ АККОМПАНеМЕНТА»

Специальность:	53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета)
Специализация:	Фортепиано
Форма обучения:	очная
Факультет:	музыкальный
Кафедра:	камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 № 731.

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства 16 мая 2023 г. Протокол № 10.

Заведующий кафедрой _____ (В.Н. Семенов)

Разработчик:

М.И. Агибалова, доцент кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является: подготовка высокопрофессиональных специалистов в области концертмейстерского искусства, способных пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте, овладевать музыкально-текстологической культурой.

Задачами освоения дисциплины являются:

- предоставление студентам необходимых знаний в области истории и теории аккомпанемента;
- формирование художественно-эстетического вкуса, расширение кругозора, развитие мышления на основе знакомства с лучшими образцами вокально-инструментальной музыкальной литературы;
- вооружить студента методологией научного подхода к созданию интерпретации произведения, научить пользоваться в профессиональной деятельности анализом формы и содержания музыкального произведения;
- дать комплексное представление основных этапов и тенденций развития концертмейстерской исполнительской культуры;
- дать основные характеристики критериев исполнительской деятельности концертмейстера на основе знания творчества выдающихся исполнителей – концертмейстеров.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – ПРОГРАММЫ СПЕЦИАЛИТЕТА

«История и теория аккомпанемента» является элективной дисциплиной (Б1.В.ДВ.01.02) учебного плана программы специалитета 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация «Фортепиано»).

Дисциплина «История и теория аккомпанемента» непосредственно связана с такими дисциплинами как «Концертмейстерский класс», «Изучение оперных клавиров», «История музыки».

Дисциплина «История и теория аккомпанемента» занимает важное место в учебно-воспитательном процессе. Она дополняет процесс формирования комплекса профессиональных знаний и навыков студента, в значительной степени влияет на формирование его художественных, исполнительских принципов, самостоятельности мышления и в целом – творческой личности молодого музыканта и педагога.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В результате освоения дисциплины «История и теория аккомпанемента» выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-11 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность solo и в составе ансамблей и (или)	<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>

оркестров	– приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой
<p>ПК-12</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p>ПК-13</p> <p>Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы; – средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести сольный, ансамблевый и (или) концертмейстерский и (или) оркестровый репетиционный процесс; – совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – 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 ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Изучение дисциплины «История и теория аккомпанемента» осуществляется в 4 семестре в объеме 32 аудиторных часов. Занятия – групповые: лекционные и практические.

Зачет – в 4 семестре.

4.1.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС	
			Лекции	Семинары	Практические				
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Введение. Теория возникновения и история развития профессии концертмейстера	8	2	2					4
2	Художественная тема в музыкальном искусстве	10	2	2					6
3	Текст музыкального произведения как объект исполнительской интерпретации	8	2	2					4
4	Аккомпанемент в романсе	10	2	2					6
5	Аккомпанемент в инструментальной музыке.	8	2	2					4
6	Изучение оперных клавиров. Оперные сцены и монологи	10	2	2					6
7	Концертмейстерское искусство как часть фортепианного исполнительства.	10	2	2					6
8	Репертуар	8	2	2					4
Итого:		72	16	16					40

4.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Введение. Теория возникновения и история развития профессии концертмейстера	К истории возникновения профессии концертмейстера. Музыкально-эстетические принципы выдающихся исполнителей прошлого. Концертмейстерская деятельность М.И.Глинки и М.П. Мусоргского. Д.И. Похитонов – концертмейстер, хормейстер и дирижер Мариинского театра (начало XX в.). С.В.Рахманинов и Ф.Шаляпин. Концертная и

		педагогическая деятельность В.Н.Чачавы. Концертмейстерское искусство в системе музыкальной культуры и образования.
2.	Художественная тема в музыкальном искусстве	Герои, персонажи, характеры в вокальной музыке. «Вечные темы». Типы авторской эмоциональности. Образность в инструментальной музыке. Понятие «атмосферы» произведения. Авторский замысел, интерпретация, художественная идея. Сверхидея произведения и выразительный смысл партии сопровождения.
3.	Текст музыкального произведения как объект исполнительской интерпретации	Понятие исполнительской интерпретации. Понятие музыкального языка. Выразительные средства произведения. Элементы выразительности музыкальной речи. Фактура. Вертикаль и горизонталь. Типы фактуры сопровождения. Звук, интонация, мотивы, фразы, мелодическая линия. Гармония, тональный план. Ритм, штрихи. Форма музыкального произведения. Жанры и стили.
4.	Аkkомпанемент в романсе.	Роль аккомпанемента в романсе. Музыкально - поэтический образ романса. Синтез вокальной мелодии, поэтического текста и фортепианного аккомпанемента. Художественная интерпретация романса. Типы голосов, основные понятия и закономерности физиологии певцов. Краткий обзор композиторских школ.
5.	Аkkомпанемент в инструментальной музыке.	Специфика игры, звучания, выразительных и технических возможностей различных инструментов: струнно-смычковых, духовых, струнно-щипковых. Особенности аккомпанемента. Согласованность и синхронность звучания партнеров, единство метро-ритма, динамики, фразировки, образно-выразительных намерений.
6.	Изучение оперных клавиров. Оперные сцены и монологи	Понятие оперной драматургии. Типы оперной сцены. Сольные номера. Оперный оркестр. Переложение оркестровой фактуры. Оперный темпо-ритм, дирижерский жест, дирижерская аппликатура. Основные композиторские школы оперного жанра.
7.	Концертмейстерское искусство как часть фортепианного исполнительства.	Исполнительский облик концертмейстера. Создание единого исполнительского замысла солиста и концертмейстера. Баланс с солистами. Концертмейстерский слух, инициативность. Сценическое самочувствие, психология концертных выступлений. Психология совместного творчества. Универсальные элементы концертмейстерской деятельности. Международные конкурсы и их победители.
8.	Репертуар	Значение накопления репертуара. Понятие репертуарного багажа. Слуховой опыт. Знание трудностей и особенностей репертуара для различных голосов и исполнителей. Значение чтения с листа, транспонирования. Особенности эскизного ознакомления с музыкальными произведениями.

5. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

5.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1	Введение. Теория возникновения и история развития профессии концертмейстера	<p>1. Изучить материал о концертмейстерской деятельности Д.И. Похитонова в Мариинском театре (его встречи с выдающимися дирижерами, работа с вокалистами, воспоминания о Ф.И. Шаляпине);</p> <p>2. Привести <i>примеры</i> взаимодействия концертмейстерского искусства с различными научными дисциплинами</p> <p>3. Рассмотреть историческое значение термина «концертмейстер», наиболее ранние формы деятельности концертмейстера-пианиста.</p>	Д.И. Похитонов «Из прошлого русской оперы»	Конспект заданных глав

2.	Художественная тема в музыкальном искусстве.	- разобрать <i>понятие</i> «художественной темы» на примере осмыслении фортепианного сопровождения, как возможности «оживления» музыкально-поэтических образов, обрисовки многочисленных эмоциональных переживаний, поэтических раздумий, изобразительности и «создание атмосферы»	Глинка. Романсы в 2-х тт. Чайковский. Романсы в 4 тт. Романсы Рахманинова, Свиридова (наиболее популярные сочинения этих композиторов).	Устный ответ
		- выработать <i>представление</i> о распределении эмоциональной и логически смысловой нагрузки между солистом и аккомпаниатором		
		- выявить <i>синтез и неразрывное единство</i> мелодии, поэтического текста и фортепианной партии		
		- <i>проанализировать</i> поэтическую строчку с точки зрения проникновения в смысл повествования, характера героя, его состояния, испытываемых им чувств, царящей вокруг атмосферы	Оперные клавиры Моцарта, Верди, Пуччини, Даргомыжского	
		- <i>систематизировать</i> типы характеров оперных героев	– анализ характера оперного героя (по выбору)	

		<p>- разбор понятия <i>фактуры</i>, как музыкальной ткани с совокупностью технических и выразительных средств</p> <p>определить <i>взаимосвязь</i> фактуры произведения и аккомпанемента</p> <p>- уметь <i>анализировать</i> нотный текст с точки зрения значения отдельных элементов</p> <p>- найти <i>примеры</i> простых и сложных форм в вокальных и инструментальных миниатюрах</p> <p>- различать <i>иерархию жанров</i> в опере (опера в целом, оперные номера) и циклических композициях (вокальный цикл и романсы из вокального цикла)</p> <p>- уметь показать <i>связь тонального плана и формы</i></p> <p>- анализировать <i>разделы формы</i> (вступление, изложение, заключение)</p>	<p>Венявский. Концерт для скрипки с оркестром, ч.2. Будашкин. Концерт для домры с оркестром Сен-Санс. Хаванез Римский-Корсаков. «Пророк» Танеев «Люди спят» Даргомыжский. Ария Мельника из оперы «Русалка» Бизе. Ария Микаэлы из оперы «Кармен» Произведения по выбору</p>	Собеседование
3	Текст музыкального произведения как объект исполнительской интерпретации	<p>- проанализировать развитие <i>жанра романса</i> в творчестве М.И.Глинки</p> <p>- показать значения <i>сквозной линии</i> как одного из основных формообразующих элементов</p>	Романсы Глинки по выбору	Анализ с показом за инструментом

		<p>- сформулировать различие в <i>понятиях стиля и жанра</i> произведения в работах Медушевского, Асафьева, Скребкова, Мазеля</p>	См. список литературы	Письменно
		<p>- дать понятие <i>стиля</i>, применительно к определенной композиторской школе</p>	Веризм - Пуччини	Письменно
		<p>разобрать <i>жанровую основу</i> музыкальных произведений</p> <p>- разобрать, какие средства выразительности в партии <i>сопровождения</i> характеризуют определённые жанры</p>	Чайковский. Романс «Средь шумного бала» и Вальс-скерцо для скрипки и фортепиано Пуленк – «Дороги любви», Глинка-«Рыцарский романс», «К ней»; Шуман-«Напевом скрипка чарует», «Её он страстно любит»; Шопен «Желание», «Гулянка	Анализ произведения и установление жанровой принадлежности (в письменном виде).
		<p>- дать определение аккомпанемента в романсе по Люблинскому и др. авторам.</p> <p>- определить тип голоса, для которого написан романс</p> <p>- анализ <i>поэтической</i> строчки (смысл повествования, атмосфера, характер героя, его состояние, чувства)</p>	Литература по теме	Конспект

4	Аkkомпанемент в романсе	- проанализировать строение <i>вокальной</i> строчки, характер её взаимодействия со стихами - анализ всех выразительных средств <i>аккомпанемента</i> в их взаимодействии с партией солиста	Романсы по выбору студента	Письменно в тексте произведения
		- сделать сравнительный анализ <i>фиксированных</i> и <i>исполнительских</i> средств выразительности	Произведение по выбору студента	Собеседование и показ за инструментом.
		- суметь выставить исполнительскую <i>агогику</i> в партии солиста и сопровождения	Сочинение по выбору	Письменно
		- составить план <i>интерпретации</i> произведения на основе определённого художественного образа, стиля композитора	Сочинение по выбору студента	Собеседование
		- установить вехи развития аккомпанемента в разных композиторских школах в эпоху расцвета романса в 19-20 вв. -	Шуберт, Шуман, Брамс, Малер, Вольф, Р. Штраус, Лист, Франк. Шоссон, Форе, Дебюсси, Пуленк, Глинка, Балакирев, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Шостакович	Собеседование

5	Аккомпанемент в инструментальной музыке	- разобрать характерные особенности игры различных инструментов (струнно-смычковые, духовые, струнно-щипковые); их выразительные и технические возможности и соответственно особенности концертмейстерских задач		Письменная работа
		- сделать сравнительный анализ исполнительского замысла и особенностей взаимодействия с солистом в вокальной и инструментальной миниатюре с аналогичной фактурой	Рахманинов - Романс d –moll (для скрипки) Рахманинов – «Давно в любви» (романс)	Показ за инструментом, собеседование
		-исследовать фактуру сопровождения в виртуозной инструментальной миниатюре	По выбору – 5 произведений для различных инструментов	Собеседование
		-сравнительный анализ различных интерпретаций одного сочинения	<u>Чайковский – Вальс-скерцо</u>	<u>Письменно</u>
		-посещение концерта инструментальной музыки		<u>Рецензия</u>
6	Изучение оперных клавиров. Оперные сцены и монологи	- проанализировать разные жанры опер: героическая, лирическая, комическая...	Оперы разных композиторских школ	Конспект
		- показать синтез музыки, слова и драмы в оперном жанре на примере опер Пуччини	<u>«Тоска», «Богема», «Чио-Чио-Сан»</u>	<u>Собеседование</u>

		- сделать сравнительный анализ источника и оперного либретто	<u>Даргомыжский - «Русалка», «Моцарт и Сальери»</u> <u>Моцарт – «Свадьба Фигаро»</u>	<u>Собеседование</u>
		-сравнить музыкальную драматургию опер Моцарта и Чайковского (от номерной оперы к сквозной драматургии)	Моцарт – «Свадьба Фигаро». Чайковский «Мазепа»	Собеседование
		- показать, как в оперной сцене отражается музыкальная драматургия, сюжетные линии и взаимоотношения героев, выяснить значение оперной сцены в драматургии оперы - найти примеры разных типов оперных сцен (согласие, конфликт..)	Оперные сцены на выбор	Письменный ответ
		- показать развитие жанра оперной арии от старинной арии до монолога	Арии на выбор	Устный ответ
		- найти различные виды оперной арии: ария-портрет, ариозо, каватина, рассказ, куплеты, песня, баллада, романс - показать их отличие и схожесть	<u>Арии на выбор</u>	<u>Письменный ответ</u>
		- проанализировать местоположение арии в опере, её законченность или разомкнутость	<u>Ария на выбор</u>	<u>Устный ответ</u>
		- сделать сравнительный анализ существования арии в оперном спектакле и на концертной эстраде	Ария на выбор	Письменный ответ

		- проанализировать соотношение реального звучания оперного оркестра и его переложение для клавира	Прослушивание арии в записи – Сен-Санс – Ария Далилы	Устно
		- перечислить основные композиторские школы оперного жанра, их особенности		Письменно
		- посещение оперного спектакля		Рецензия
7	Концертмейстерское искусство как часть исполнительского искусства	- перечислить универсальные элементы концертмейстерской деятельности	Литература по теме	Письменно
		- разобрать психологию совместного творчества в работах Мура, Малышевой, Виноградова, Теплова, Рубинштейна, Назайкинского	Литература по теме	Собеседование
		- найти информацию о победителях Конкурса им. Чайковского (вокалисты и струнники)		Письменная работа
		- выписать репертуарные требования к конкурсам	Конкурс вокалистов им. Глинки, Конкурс им. П.И. Чайковского (вокалисты, струнные) Конкурс камерных певцов и концертмейстеров им. Р.Яхина.	Письменная работа

8	Репертуар	- составить примерные репертуарные списки наиболее популярных сочинений для различных голосов (бас, баритон, тенор, меццо-сопрано, сопрано)	Работа в библиотеке и Интернете	Письменно
		- знать различные редакции популярных арий		Собеседование
		- сделать обработку старинного романса		Показ за инструментом
		- особенности репертуара для различных инструментов		Собеседование

5.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.

Требования к выполнению письменных заданий

Студенты должны пользоваться литературой по теме, конспектируя основные понятия. Письменные работы по произведениям должны включать в себя наиболее популярные образцы анализируемого жанра. Объем письменного домашнего задания – 2-3 стр. Текст должен быть набран на компьютере (шрифт 14, интервал 1,5, форматирование текста стандартное). Следует подготовиться к ответам на дополнительные вопросы по теме работы. Желательно сопровождать ответ показом за инструментом (фрагментарно).

Требования к выполнению устных заданий

Устный ответ должен содержать элементы *анализа* произведения, аналогии, выводы, обобщения. В ответах могут использоваться произведения по выбору, аналогичные заданным. Желательно в ответах использовать знания, полученные в классах Теории и Истории музыки, Фортепианного исполнительства, Концертмейстерского мастерства. В ответах проверяется использование профессиональной лексики и терминологии. Поэтому при подготовке к ответам следует обратиться к справочной и энциклопедической литературе для уяснения терминосферы.

Требования к написанию рецензии

Рецензия на концертное выступление или оперный спектакль включает в себя следующие разделы:

1. общие сведения о произведении (анализ содержания, стиля, жанра и формы),
2. краткие сведения об исполнителях (исполнительская школа, краткая биографическая информация, этапы творческого пути);
3. анализ исполнения (исполнительский замысел, технический уровень, индивидуальность интерпретации и др. Может быть сравнение с другой исполнительской версией как этого исполнителя, так и других музыкантов);
4. краткие критические замечания (личное отношение к прослушанному);
5. обобщение, вывод.

При подготовке к рецензии можно пользоваться интернет-ресурсами (аудио- и видеоматериалами).

Требования к написанию конспекта

Конспект должен вестись в отдельной тетради с указанием темы раздела, содержать основные сведения об авторе, точные выходные данные книги. Задачи конспекта могут быть поставлены различные: конкретизация отдельных понятий, конспект содержания отдельных глав, затрагивающих проблему данной темы. Тип изложения – от точного цитирования автора до свободного изложения материала. В зависимости от задания, объем конспекта может быть разным. Желательно пользоваться выделителем, подчеркиванием для более точного зрительного считывания материала.

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий. Из традиционных технологий применяются лекции (вводные, мотивационные, интегрирующие) и семинары. Инновационные и интерактивные технологии проявляются в следующих формах: анализ прослушанных произведений, лекция-дискуссия, лекция-визуализация, эвристическая беседа, использование мультимедиа.

7. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМАМ И СОДЕРЖАНИЮ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО, ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В соответствии с учебным планом формой итогового контроля является зачет, который проводится в 4-м семестре. В процессе обучения студенты регулярно участвуют в семинарах и ведут активную самостоятельную работу, результаты которой постоянно контролируются педагогом. Студенты обязаны предоставлять для проверки конспекты лекций, теоретических источников, письменные ответы на вопросы по темам, рецензии.

Примерная тематика семинарских занятий

1. *Художественная тема.* Систематизация основных типов авторской эмоциональности, настроения, психологической атмосферы в романах Глинки, Чайковского, Рахманинова, Свиридова. Разбор характеров и некоторых оперных героев. (пять популярных опер Моцарт, Верди, Пуччини, Даргомыжский)
2. Разбор произведения, выработка *исполнительского замысла* на основе метода целостного анализа произведения и закона единства выразительных средств музыкального произведения. Уточнение специфики участия концертмейстера в реализации интерпретации произведения.
3. Особенности интерпретации *западно-европейского романса* (Шуберт, Шуман, Брамс, Лист)
4. Традиции *русского романса* от Глинки до Шостаковича. Русская вокальная школа.
5. *Вокальный цикл. Особенности жанра. Специфика и различия вокального цикла и романсов, объединенных одним опусом.* Прослушивание и методологический анализ исполнения наиболее популярных образцов этого жанра (Шуман - «Любовь и жизнь женщины», Рахманинов - ор.38, Мусоргский - «Песни и пляски смерти»).
6. Способы преодоления *технических трудностей* в оперных клавирах и оркестровых переложениях. Особенности переложений оркестровой фактуры в инструментальном концерте.
7. Дирижерское начало и понятие *оперного темпо-ритма.* *Ауфтакт, «аппликатура» дирижера.*

8. Аккомпанемент в *инструментальной* музыке. Особенности штрихов, динамики, нюансировки и темпов.
8. Выдающиеся *концертмейстеры* прошлого и современности. Конкурсы с участием концертмейстеров.
9. Психология ансамблевого *творчества*.

Примерный перечень вопросов или практические задания к зачету

На зачете студент отвечает на вопросы по теории аккомпанемента, по истории и анализ вокального произведения с точки зрения концертмейстерских задач.

Вопросы по теории аккомпанемента

1. Аккомпанемент в музыкальном произведении, его функции и задачи
2. Интерпретация музыкального произведения, роль концертмейстера в создании интерпретации
3. Жанры инструментальной музыки
4. Отличие и идентичность инструментального и вокального сопровождения. Темпы, штрихи, цезуры, фразировка, динамика, баланс
5. Виды оперных арий. Их связи с определенными жанрами
6. Жанры в вокальной музыке и их специфика
7. Иерархия жанров в оперной музыке и циклических композициях
8. Фактура произведения. Партитура и фактура сопровождения. Их взаимосвязь
9. Нотный текст. Фиксированные средства выразительности и исполнительские средства выразительности
10. Синтез выразительных средств в романсе
11. Фактура и форма-композиция музыкального произведения

Вопросы по истории аккомпанемента

12. Выдающиеся русские исполнители-вокалисты прошлого.
13. Выдающиеся русские исполнители-вокалисты настоящего.
14. Выдающиеся современные зарубежные исполнители-вокалисты.
15. Выдающиеся современные зарубежные исполнители-инструменталисты.
16. Выдающиеся советские исполнители – инструменталисты.
17. Д.И. Похитонов о концертмейстерской деятельности в оперном театре (из книги «Из прошлого русской оперы»).
18. Дж. Мур о взаимодействии солиста и аккомпаниатора (из книги «Певец и аккомпаниатор»).
19. Исторические типы концертмейстерской деятельности. Становление профессии концертмейстера-пианиста.
20. Е.М.Шендерович о методике исполнения трудных мест в клавирах (из книги «О преодолении пианистических трудностей в клавирах»).
21. Выдающиеся концертмейстеры прошлого и настоящего. Их музыкально-эстетические принципы.
22. Знаменитые конкурсы инструменталистов и вокалистов, их лауреаты.

Анализ произведения должен содержать:

- определение образного содержания и уточнение средств его воплощения
- знание внешних аспектов образного содержания (эпоха, стиль, жанр)
- сравнительный анализ средств построения произведения и исполнительских средств выразительности
- анализ партитуры целиком и отдельных элементов во взаимодействии (мелодия, поэтическая строка, фактура сопровождения)

- умение провести аналогии и параллели с другими произведениями

Произведения для анализа (примерный список)

1. Балакирев. «Введи меня, о ночь, тайком»
2. Бородин. «Для берегов отчизны дальней», «Фальшивая нота», «Отравой полны мои песни»
3. Брамс. «Глубже всё моя дремота», «Воскресное утро»
4. Глинка. «Я помню чудное мгновенье», «Песня Маргариты»
5. Даргомыжский. «Старый капрал»
6. Дебюсси. «Чудесный вечер»
7. Лист. «Канцона»
8. Малер. «Воспоминание»
9. Метнер. «Зимний вечер»
10. Пуленк. «Память»
11. Рахманинов. «Не пой, красавица», «Они отвечали», «В молчаньи ночи тайной», «Отрывок из Мюссе», «Я опять одинок», «Всё отнял у меня», «Вокализ»
12. Римский – Корсаков. «Редет облаков», «Пророк»
13. Свиридов. «Роняет лес багряный свой убор», «Петербургская песенка», «Голос из хора», «Русская девчонка»
14. Цыганков. «Поэма»

Критерии оценки на зачете

«Отлично» ставится за исчерпывающий ответ, как на все вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные вопросы. Студент должен продемонстрировать конкретные знания в области истории и теории аккомпанемента и иметь представления об основных этапах и тенденциях развития концертмейстерской и исполнительской культуры. Показать знание лучших образцов вокально-инструментальной музыкальной литературы. Продемонстрировать навыки владения методологией работы над музыкальным произведением. В ответах проверяется использование профессиональной лексики и терминологии.

«Хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 некоторые неточности.

«Удовлетворительно» ставится за ответ, обнаруживающий слабое владение материалом, поверхностное и схематичное изложение знаний, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы.

«Неудовлетворительно» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Основная литература

1. История русской музыки в 10 тт. М., 1983
2. История зарубежной музыки в 20 М., 2005

3. Батыршина Г. Деятельность пианиста-концертмейстера как предмет структурно-функционального анализа // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика. Материалы всероссийского научно-практической конференции. Казань, 2011
4. Коврикова Е. Концертмейстерское мастерство будущего музыканта-педагога в пространстве его общекультурной компетентности // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика. Материалы всероссийской научно-практической конференции, Казань, 2011
5. Игламова А. К проблеме диалога в ансамблевом исполнительстве (Философски-культурологический аспект) // Концертмейстерское искусство. Теория, история, практика. Материалы всероссийской научно-практической конференции, Казань, 2011

8.2. Рекомендуемая литература по темам

Тема 1	Воспоминания о Рахманинове в 2 тт.	М.,1967
	Глинка М - Записки	М.,Л.,1950
	М.П. Мусоргский в воспоминаниях современников Сб. под редакцией Н.М.Гордеевой	М.,1989
	Похитонов Д. - Из прошлого русской оперы	Л, 1949
	Орлова Е. – Очерки о русских композиторах XIX – начала XX века	М.,1982
	Серов А. - Воспоминания об М.И. Глинке	М.,Л.,1951
Тема 2	Асафьев Б. – Мы и Глинка	М.,1954
	Гозенпуд А. – О сценичности классической опере // Вопросы оперной драматургии. Ред. Ю.Н.Тюлина	М.,1975
	Исаханов Г. – «Фауст» Гуно. Авторский замысел и сценическое воплощение // Вопросы оперной драматургии. Ред. Ю.Н.Тюлина	М.,1975
	Оголевец А. – Слово и музыка в вокально-драматических жанрах	М.,1960
	Орлова Е. – Лекции по истории русской музыки	М.,1979
Тема 3	Анализ вокальных произведений. Учебное пособие под ред. О.Коловского	Л.,1988
	Мазель Л. - О природе и средствах в музыке	М.,1971
	Назайкинский Е. – Логика музыкальной композиции	М.,1982
	Скребкова – Филатова М. - Фактура в музыке	М.,1985
	Сохор А. - Эстетическая природа жанра в музыке	М.,1968
	Способин И. – Музыкальная форма	М.,Л.,1980
	Холопова В. - Фактура	М.,1979
	Тюлин Ю. – Музыкальная форма	М.,1965
Тема 4	Асафьев Б. – Мы и Глинка	М.,1954
	Барсов Ю. – Вокально-исполнительские принципы М Глинки	М.,1963
	Васина – Гроссман В. – Музыка и поэтическое слово. Гл. 2,3	М.,1978
	Малышева Н. – О пении. Из опыта работы с певцами.	М.,1992
	Раабен Л. – Жизнь замечательных скрипачей	М.,2007
	Роллан Р. - Хуго Вольф. В сб. музыкально-историческое наследие	М.,1989

Тема 5	Асафьев Б. – Сборник Русский романс	М.,Л.,1930
	Ауэр Л. – Моя долгая жизнь в музыке	СПб.,2003
	Ванслов В. - Опера и её сценическое воплощение	М.,1963
	Левин С. - Духовые инструменты в истории музыкальной культуры	Л.,1973
	Левин С. - Духовые инструменты в истории музыкальной культуры	Л.,1983,чч.1, 2
	Раабен Л. – История русского и советского скрипичного искусств	Л.,1978
	Чернова Т. – Драматургия в инструментальной музыке	М.,1984
Тема 6	Девуцкий В. - Особенности фразировки в музыке	М.,1987
	Левик С. – Записки оперного певца	М,1955
	Луканин В. – Мой метод работы с певцами	М.,1972
	Мур Дж. – Певец и аккомпаниатор	М.,1987
	Назаренко И. – Искусство пения	М.,1968
	О работе концертмейстера // Сборник статей под ред. М.Смирнова	М.,1973
	Пазовский А. - Дирижер и певец	М.,1959
	Покровский Б. – Об оперной режиссуре	М.,1972
	Покровский Б. – Размышления об опере	М.,1979
Тема 7	Виноградов К. – О специфики творческих взаимоотношений пианиста–концертмейстера и певца // В сб. Муз. Исполнительство и современность	М.,1988
	Коган Г. – Работа пианиста	М.,1963
	Левин И. - Основные принципы игры на фортепиано	М.,1978
	Мальшева Н. - О пении	М.,1987
	Медушевский В. – О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки	М.,1976
	Назайкинский Е. – О психологии муз восприятия	М.,1972
	Нейгауз Г. – Об искусстве фортепианной игры	М.,1982
	Прокофьев Г. - Формирование музыканта-исполнителя	М.,1965
	Теплов Б.- Психология музыкальных способностей	М.,1947
	Фейнберг С. – Пианизм как искусство	М.,1965
	Эльконин Д. – Психология игры	М.,1978
	Чачава В. – Методические рекомендации. Тезисы мастер-класса в Казанск консерват 29 мая 2009 года//	Казань,1972

7.3. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы: Нотные ресурсы:

1. Фонд аудио и видеозаписей: <http://www.classic-online.ru>
2. Электронное периодическое издание, содержащее научные публикации по музыковедению, истории, философии, филологии, психологии: <http://opentextnn.ru>
3. Сайт кафедры русской литературы Тартуского университета, ориентированный на исследователей-русистов: <http://www.ruthenia.ru>
4. Словари, справочники, энциклопедии: <http://www.lebed.com/slovo.html>
5. Биография, произведения поэтов Серебряного века: <http://slova.org.ru>

6. Оперные и балетные либретто <http://www.firemusic.narod.ru/index.htm>
7. В мире оперы <http://www.belcanto.ru/index.html>
8. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох: <http://music.edu.ru>

Книги и учебники по музыкальному искусству:

9. <http://nlib.org.ua/parts/books.html>
10. http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_Toc40851713
11. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>

Собрания нотной библиотеки:

12. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
13. <http://notes.tarakanov.net/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебная аудитория, оснащенная пианино.

Аудио- и видео- аппаратура фонотеки для прослушивания аудиозаписей и просмотра видеоматериалов. Компьютерная техника кабинета информатики.