

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»

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:

Агибалова М.И., и.о. доцента кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины является: воспитание квалифицированного концертмейстера, владеющего искусством аккомпанемента, теоретическими и практическими знаниями в области концертмейстерского мастерства.

Задачами освоения дисциплины являются: формирование основных практических навыков в области концертмейстерского искусства, формирование у студента художественного вкуса, чувства стиля, развитие творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов.

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

«Концертмейстерский класс» является дисциплиной обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.О.24) учебного плана программы специалитета по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, (специализация «Фортепиано»).

Дисциплина «Концертмейстерский класс» непосредственно связана с такими дисциплинами как «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль», «История и теория аккомпанемента», «Чтение с листа и транспонирование».

Дисциплина «Концертмейстерский класс» 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 выпускник должен обладать следующими компетенциями:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ПКО-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
ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	<i>Знать:</i> – 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; <i>Уметь:</i> – осознавать и раскрывать художественное содержание

	<p>музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента</p> <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p>ПКО-3</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

4.1. Структура дисциплины

4.1.1. Распределение трудоёмкости в часах

по всем видам аудиторной и самостоятельной работы студента по семестрам

Изучение дисциплины «Концертмейстерский класс» осуществляется в течение 5 лет в 1-10 семестрах. Трудоёмкость дисциплины – 396 час., из них аудиторных – 157 час.

Занятия индивидуальные, 1 час в неделю, количество недель в семестре – 16.

Академические концерты – в 1-9 семестрах.

Экзамен – А семестр.

В течение каждого семестра студент выступает с программой на академическом концерте. В конце семестра сдаётся зачет по репертуарному списку. Выступления студентов в кафедральных концертах или на конкурсах освобождают их от сдачи академического концерта.

На академическом концерте должны быть представлены одна ария, два романса. Возможна замена арии на часть инструментального концерта, романса – на инструментальную пьесу.

В каждом семестре студент должен изучить произведения в следующем объеме: оперная сцена, три арии и девять романсов (*примерные репертуарные списки прилагаются*). В программу контрольного урока входит коллоквиум, цель которого – выявить знание оперного и камерного репертуара, классификации голосов, вокальной терминологии и особенностей нотной записи.

**4.1.2. Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости
по разделам дисциплины**

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоёмкости	Аудиторные занятия					СРС	Экзамен
			Лекции	Семинары	Практические				
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Подготовка и исполнение концертной программы 1 семестра	36					16	20	
2	Подготовка и исполнение концертной программы 2 семестра	36					16	20	
3	Подготовка и исполнение концертной программы 3 семестра	36					16	20	
4	Подготовка и исполнение концертной программы 4 семестра	36					16	20	
5	Подготовка и исполнение концертной программы 5 семестра	36					16	20	
6	Подготовка и исполнение концертной программы 6 семестра	36					16	20	
7	Подготовка и исполнение концертной программы 7 семестра	36					16	20	
8	Подготовка и исполнение концертной программы 8 семестра	36					16	20	
9	Подготовка и исполнение концертной программы 9 семестра	36					16	20	
10	Подготовка и исполнение концертной программы А семестра	72					13	32	27
Итого:		396					157	212	27

4.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1	Подготовка и исполнение концертной программы 1 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 1 семестра. Изучение репертуарного списка.
2	Подготовка и исполнение концертной программы 2 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 2 семестра. Изучение репертуарного списка.
3	Подготовка и исполнение концертной программы 3 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 3 семестра. Изучение репертуарного списка.
4	Подготовка и исполнение концертной программы 4 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 4 семестра. Изучение репертуарного списка.
5	Подготовка и исполнение концертной программы 5 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 5 семестра. Изучение репертуарного списка.
6	Подготовка и исполнение концертной программы 6 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 6 семестра. Изучение репертуарного списка.
7	Подготовка и исполнение концертной программы 7 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 7 семестра. Изучение репертуарного списка.
8	Подготовка и исполнение концертной программы 8 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 8 семестра. Изучение репертуарного списка.
9	Подготовка и исполнение концертной программы 9 семестра	Концертная программа для исполнения на академическом концерте 9 семестра. Изучение репертуарного списка.
10	Подготовка и исполнение концертной программы А семестра	Концертная программа для исполнения на итоговой государственной аттестации

4.3. Рекомендации по самостоятельной работе студентов

Необходимым условием для успешной работы в концертмейстерском классе является посещение студентами оперных спектаклей, филармонических концертов, академических и классных концертов академии, государственных экзаменов факультета.

Студент должен знать место изучаемого произведения в системе развития стилей и жанров; точно понимать различие в исполнении оригинального фортепианного сопровождения от оркестрового переложения; содержательность всех элементов музыкального языка в общем и содержательно-выразительную функцию аккомпанемента в частности, уметь правильно трактовать произведение, логически мыслить, знать репертуар и расширять свой кругозор, стремиться постоянно повышать свой профессиональный уровень.

Вырабатывая точный художественный замысел произведения, его интерпретацию совместно с солистом; необходимо тщательно прорабатывать фортепианную партию в соответствии с художественным образом, знанием основных принципов фразировки, динамики, штрихов. Обязательно знать тембрное своеобразие голосов и особенности игры на солирующих инструментах. Одно из обязательных качеств концертмейстера, к развитию которого необходимо стремиться - умение подготовить программу в сжатые сроки с минимальным количеством репетиций.

Работая над **арией**, обязательно иметь представление о её месте и значении в драматургии оперы. Разобраться в характере героя, его эмоциональном состоянии,

событиях сюжета, которые предшествуют арии, взаимоотношения данного персонажа с другими героями оперы. Необходимо знать основные черты стиля данного композитора. При игре оперного клавира важно передать характер звучания оркестра (какие инструменты играют в тутти или тему), представлять тембральную окраску конкретных инструментов, их динамические возможности, основные штрихи. Обязательно стремиться овладеть различными способами звукоизвлечения, которые передавали бы звучание различных групп оркестра (например, струнная группа – объединение фраз, ощущение цельной звуковой волны). В процессе работы над оперным материалом студент должен научиться показывать певцам вступления, петь реплики недостающих действующих лиц, при разучивании ансамблей петь любую партию ансамбля.

Работая над **романсом**, всегда помнить о специфике романса как синтетического жанра (наличие поэтического текста). При работе над партией сопровождения обязательна предварительная работа по анализу строения вокальной строчки и характера её взаимодействия с фортепианной партией. Поэтический текст необходимо предварительно прочитать; логически и образно осмыслить, каким образом интонации мелодии выражают психологическое состояние героя (отметить особо значимые слова). Обязательное условие – умение выразительно пропеть вокальную строчку, предварительно намечая «дыхание» вокалиста. При подготовке к работе с вокалистами необходимо знание классификации певческих голосов, их текстуре и диапазоне, подвижности, выразительности, значении дыхания и цезур, о дикции.

Работая над аккомпанементом в **инструментальных сочинениях**, студенту необходимо разобраться в особенностях игры на солирующем инструменте (приёмы, штрихи, выразительные и технические возможности). Понимание технической стороны исполнения на струнно-щипковых, духовых и струнно-смычковых инструментах требует особой подготовленности слуха, необходимого для достижения особого слияния (сходства) в совместном музицировании с конкретным инструментом. Работа, направленная на достижение абсолютной синхронности в звучании с партнёром – инструменталистом требует точной согласованности в динамике, фразировке, исполнении штрихов, особой «прозвученности» у пианиста.

При подготовке **репертуарного списка** к зачёту возможно прохождение большего количества сочинений «эскизно». Задача данной формы работы – максимально возможно расширить кругозор будущего концертмейстера, подготовить к будущей работе.

При подготовке к **академическому концерту** студент работает над деталями исполнения (звуком, педализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмыслением художественных задач аккомпанемента. Партия сопровождения должна быть изучена как равноценная часть произведения, способствующая раскрытию его содержания.

Наряду с усвоением фортепианной партии студент должен досконально знать партию солиста. В процессе работы над оперным материалом необходимо научиться показывать вокалистам вступления, петь реплики недостающих действующих лиц. Работая над клавиром, студент продумывает способы облегчения (или дополнения) фортепианного изложения в целях максимального приближения к оригиналу.

Работая над инструментальным аккомпанементом, необходимо учитывать специфику игры, звучания, выразительных и технических возможностей различных инструментов (струнно-смычковых, духовых, струнно-щипковых), и учитывать особенности сопровождения в каждом конкретном случае.

При подготовке **репертуарного списка** необходимо в оперной сцене самостоятельно петь один из голосов, во всех ариях и романсах петь вокальную строку. Изучая произведения из списка студент должен разобраться в образной сфере исполняемых произведений, знать точные темпы, традиции исполнения, ансамблевые сложности. Подготовка к коллоквиуму должна быть направлена на усвоение профессиональных знаний, необходимых для пианиста-концертмейстера. Так, например, ответ по тому или иному клавиру должен содержать знание: жанра оперы,

месторасположения сцены или арии, характера взаимоотношений героев (в сцене), значение данной арии в драматургии оперы.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В процессе изучения дисциплины используются традиционные образовательные технологии

– индивидуальная форма практических занятий, репетиции, творческие выступления.

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

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Исполнение программы в академическом концерте

Оценка «отлично»

Студент должен продемонстрировать совершенство владения всеми компонентами исполняемых произведений: художественную глубину интерпретации, стилистическую точность, техническую безупречность владения инструментом и ансамблевое единство с солистом. Исполнитель должен слышать все мельчайшие подробности музыкального текста в сочетании с целостностью формы. Необходимо продемонстрировать точное ощущение ансамблевого взаимодействия через понимание образно-выразительного содержания данного произведения и технические возможности солиста. Желательно нахождение ярких, колористически интересных художественных решений. Исполнение программы должно отличаться проникновенностью, одухотворённостью, интенсивностью переживаний в идеальном совпадении с образными намерениями солиста.

Оценка «хорошо»

Студент должен показать умение правильно трактовать произведения, логически мыслить, играть в соответствии с выразительностью партнера, его художественными намерениями. Обладать навыками ансамблевого взаимодействия, исполнительской волей, психологической выдержкой. Возможны недостаточная яркость исполнения, малоинтересная палитра звучания инструмента, технические погрешности.

Оценка «удовлетворительно»

- отсутствие образной интерпретации произведений
- нарушение звукового баланса с солистом
- ансамблевая неточность
- стилистическая одноплановость,
- техническое несовершенство исполнения («педальная грязь», неточность исполнения пассажей),
- невыразительность интонирования, звучания фактуры.
- отсутствие штрихового разнообразия

Оценка «неудовлетворительно»

- низкий художественный уровень исполнения произведений
- недоученный текст
- отсутствие ансамблевого взаимодействия
- остановки в исполнении программы

При оценивании выступления учитываются уровень музыкальной одаренности, художественный и исполнительский рост студента в процессе обучения, требования к уровню освоения дисциплины на каждом курсе обучения.

Требования к сдаче контрольного урока

На контрольном уроке исполняется оперная сцена, три арии и девять романсов. В оперной сцене одна из партий исполняется студентом (голосом, можно в удобной tessiture). Из подготовленного репертуарного списка показываются одно-два произведения по выбору комиссии. По репертуарному списку и исполнению могут быть заданы вопросы по характеру произведения, темпам, интерпретации, традициям исполнения, терминологии и.д.

Оценка «отлично»

Отрывок из оперы (дуэт, трио) исполнен в нужных темпах с ощущением дирижерского начала. Партия сопровождения передаёт оркестровое звучание. Студент поёт одну из партий осмысленно и выразительно. Произведения из списка играют ярко, эмоционально наполнено, артистично, технически безупречно.

Оценка «хорошо»

Программа в целом выучена. Исполнение оперной сцены с пением звучит недостаточно убедительно (неточные темпы, не выстроена музыкальная драматургия). Произведения из репертуарного списка исполнены несколько формально.

Оценка «удовлетворительно»

Программа исполнена технически несовершенно, (неверные темпы, непонимание стиля произведения), невыразительно. В оперной сцене или арии нет представления о звучании оркестра.

Оценка «неудовлетворительно»

Программа не выучена. Абсолютно отсутствует понимание исполнительского замысла сочинений, ансамблевых задач.

Примерные программы для академического концерта по семестрам

Семестр	Программа
III семестр	Баневич – «Рассказ про Кая и Герду». Ария Герды Глинка – «Финский залив» Рахманинов – «Здесь хорошо»
IV семестр	Бах – Магнификат. Ария Сопрано Шуман – «Форель» Будашкин – Концерт для домры
V семестр	Массне – «Вертер». Ария Вертера Чайковский – «О, если б знали вы» Чайковский – Скерцо
VI семестр	Чайковский – «Евгений Онегин». Ария Онегина Глинка – Фантазия «Стой, мой верный, бурный конь» Рахманинов – «В молчаньи ночи тайной»
VII семестр	Бородин - «Князь Игорь». Ария Кончака Чайковский – «Благословляю вас, леса» Брамс – Концерт для скрипки ч. I
VIII семестр	Чайковский – «Евгений Онегин». Письмо Татьяны Римский-Корсаков – «Сон в летнюю ночь»

	Рахманинов – Вокализ
IX семестр	Гуно – «Фауст». Дуэт Фауста и Маргариты Римский – Корсаков. «Сервилия». Ария Сервилии Власов – «Фонтану Бахчисарайского дворца» Делюн – «Плачущий ветер» (для виолончели)
X семестр	Даргомыжский – «Русалка». Сцена Мельника и Князя Моцарт - «Дон Жуан». Ария Лепорелло Мусоргский – «Блоха» Витали – Чакона (для скрипки) Мендельсон – Концерт для скрипки g-moll, I ч.

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ ПО КУРСАМ

I курс

Арии из опер

Бородин	«Князь Игорь»	Речитатив и каватина Владимира Каватина Кончаковны
Глинка	«Иван Сусанин»	Ария Ивана Сусанина Романс Антонида
Даргомыжский	«Русалка»	Ария Княгини Каватина Князя Песня Ольги
Мусоргский	«Каменный гость» «Борис Годунов»	2-е песни Лауры Рассказ Пимена Ария Бориса («Скорбит душа») I д. Песня и гадание Марфы Ария Досифея V д.
Прокофьев	кантата «Александр Невский»	Песня Девушки («Мёртвое поле»)
Рахманинов	«Алеко»	Романс Молодого Цыгана Рассказ Старика
Римский-Корсаков	«Царская невеста»	Ариозо Лыкова I д. Ария Собакина IV д. Рассказ Домны Сабуровны III д.
	«Снегурочка»	Ариозо Мизгиря Песня Варяжского гостя Песня Индийского гостя
	«Садко»	Колыбельная Волховы Ария Любавы
Рубинштейн	«Демон»	Ариозо Демона («На воздушном океане») Ария Демона («Не плачь, дитя») Монолог Демона («Я тот») Пролог («Проклятый мир»)
Спадавеккиа	«Овод»	Романс Артура
Чайковский	«Евгений Онегин»	Ария Онегина Ария и ариозо Ленского Куплеты Трике
	«Иоланта»	Ариозо Иоланты
Бах	Кантата № 21 «Магнификат»	Ария Сопрано («Слёзы, стоны») Ария Сопрано
		Ария Баса
Бизе	«Кармен»	Хабанера I д. Сегидилья I д. Ария Хозе II д.

Вагнер	«Искатели жемчуга»	Речитатив и каватина Лейлы
Верди	«Тангейзер»	Романс Вольфрама
	«Риголетто»	Баллада и песенка Герцога
		Монолог Риголетто
	«Трубадур»	Две Арии Джильды
		Ария графа Ди-Луна
		Песня Азучены
		Рассказ Феррандо
	«Травиата»	Ария и ариозо Жермона
		Ариозо Альфреда Пд.
	«Бал – маскарад»	Две песни Оскара
		Ариозо Ренато I д.
		Ариозо Амелии III д.
	«Отелло»	Ариозо Дездемоны III д.
		Песня об Иве
Гуно	«Фауст»	Куплеты Зибеля
		Каватина Валентина
		Баллада о Фульском короле
Доницетти	«Ромео и Джульетта»	Вальс Джульетты
Леонкавалло	«Любовный напиток»	Романс Неморино
	«Паяцы»	Серенада Арлекино
		Ария и ариозо Канио
Массне	«Вертер»	Слёзы Шарлотты
		Ария Вертера («О, не буди меня»)
Моцарт	«Свадьба Фигаро»	Две арии Фигаро
		Две арии Керубино
		Ария Графини
	«Дон-Жуан»	Серенада Дон-Жуана
		Ария Лепорелло I д.
Делиб	«Лакме»	Стансы Нилаканти
Пуччини	«Богема»	Рассказ Мими
		Ария Рудольфа
		Вальс Мюзеты
Россини	«Севильский цирюльник»	Ария Базилио
Сен-Санс	«Самсон и Далила»	Ария Далилы («Весна появилась»)
		Ария Далилы («Открылась душа»)

Романсы

Аренский	Разбитая ваза, Не зажигай огня
Балакирев	Из-под таинственной, холодной полумаски, Пустыня
	Песня Селима, Введи меня, о ночь, тайком
Бородин	Для берегов отчизны дальней, Фальшивая нота,
	Отравой полны мои песни, Песня тёмного леса,
	Спящая княжна, Морская царица, Спесь
Глинка	Бедный певец, Венецианская ночь, Ночной зефир,
	Баркарола, Финский залив, Ночной смор, Я помню чудное
	мгновенье, Как сладко с тобою мне быть
Даргомыжский	Старый капрал, Я всё ещё его люблю, Я помню глубоко, Ночной
	зефир
Ипполитов-Иванов	Весной
Мусоргский	К портрету, У родника, Цветок
Рахманинов	Я тебе ничего не скажу, Опять востепенулось ты, сердце, Апрель,
	Смеркалось, Утро, У моего окна,

	Полюбила я на печаль свою, Сон, Мы отдохнём, Островок, Вчера мы встретились
Римский-Корсаков	Октава, О чём в тиши ночей, На холмах Грузии лежит ночная мгла, Не ветер, вея с высоты
Свиридов	Роняет лес багряный свой убор, Как яблочко румян, Утро в Москве

II курс

Арии из опер

Бородин	«Князь Игорь»	Ария Князя Игоря
Глинка	«Иван Сусанин»	Каватина и рондо Антонида
	«Руслан и Людмила»	Ария Людмилы («Ах, ты доля»), Каватина Людмилы, Речитатив и ария Руслана, Ария Ратмира
Даргомыжский	«Русалка»	Ария Мельника
	«Каменный гость»	2-е песни Лауры
Мусоргский	«Борис Годунов»	Монолог Бориса, Песня Шинкарки
	«Сорочинская ярмарка»	Думка Параси
Римский-Корсаков	«Царская невеста»	Ария Лыкова III д., Две арии Марфы, Ариозо Любаши II д.
	«Снегурочка»	Ариозо Снегурочки из Пролога, Две арии Весны, 3-я песня Леля
	«Сказка о царе Салтане»	Ария Царевны Лебедь
Танеев	«Орестея»	Ария Клитемнестры
Чайковский	«Евгений Онегин»	Ариозо Онегина, Ария Гремина
	«Иоланта»	Ария короля Рене, Ария Эбн-Хакия
	«Мазепа»	Ариозо Мазепы
	«Пиковая дама»	Романс Полины, Ариозо Гувернантки, Ариозо Германа («Прости небесное создание»), Песенка и баллада Томского
Шапорин	«Декабристы»	Ария Рылеева
Шебалин	«Укрощение строптивой»	Ария Катарины, Ариозо Бьянки
Бах	Месса h-moll	Ария Тенора
Гендель	«Юлий Цезарь»	Ария Клеопатры
	«Самсон»	Ария Самсона
Моцарт	«Свадьба Фигаро»	Ария Графа, Ария Графини
	«Дон-Жуан»	Ария Донны Анны, Ария Эльвиры
Верди	«Дон-Карлос»	Ария Карлоса, Песенка Эболи, Ария Филиппа
	«Трубадур»	Ариозо Манрико III д.
	«Травиата»	Ария Виолетты I д.
	«Сицилийская вечерня»	Ария Прочиты
	«Аида»	Романс Аиды
Масне	«Манон»	Ария Манон, Грёзы Де-Грие
Пуччини	«Тоска»	Две арии Тоски, Две арии Каварадосси, Два ариозо Скарпия
Россини	«Севильский цирюльник»	Ария Розины

Романсы

Ардити	Восторг, Мольба, Поцелуй
Брамс	Глубже все моя дремота, Тебя не видеть боле, Ода Сафо
Глинка	Вокальный цикл «Прощание с Петербургом» Заздравный кубок
Глиэр	О, если б грусть моя, О, не вплетай цветов душистых
Дебюсси	Лунный свет, Звёздная ночь, Чудесный вечер, Романс, Фонтаны, Мандолина
Ипполитов-Иванов	Пять японских стихотворений
Лист	Мальчик-рыбак, Как птичек звонок хор, Радость и горе, Тот, кто свой хлеб в слезах не ел Вокальный цикл «Без солнца», Козел, Блоха, По грибы, Светик-Савишна, По-над Доном сад цветёт
Мусоргский	Колокол, Осень
Оннегер	Память, Сельская песня, Грустная песня, Мазурка, Цветы
Пуленк	Ты помнишь ли вечер, Давно ль, мой друг, Дитя! Как цветок, Я был у ней, Она как полдень хороша, Всё отнял у меня, Арион, Христос воскрес, Ночь печальна
Рахманинов	Приглашение к танцу, Ночь, Контрасты
Респиги	Поэт, Анчар, Нимфа, Редет облаков, Ненастный день потух, О, если б ты могла
Римский-Корсаков	Персидская песня, Певец
Рубинштейн	Прогулка
Сибелиус	Люди спят, Бьётся сердце
Танеев	Я ли в поле, Благословляю вас, леса, О, если б знали вы, Серенада («О, дитя»), Колыбельная, Примирение, Ночь, Песня цыганки, Подвиг, Погоди, Ночи безумные
Чайковский	В моём саду гвоздики, Глазки блещут словно звёзды, Слышу я песни звуки, Сияющим летним утром, Покинутая, Листвы зелёной тёмный свод, Если бы я знал, Блаженство скорби, За час лишь до утра
Франк	Ты-мой покой, Утренняя серенада, Серенада, Баркарола, Вокальный цикл «Зимний путь», Маргарита за прялкой, Сын муз
Шуберт	Вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»
Шуман	

III курс

Арии из опер

Бородин	«Князь Игорь»	Ария Кончака
Глинка	«Иван Сусанин»	Ария Собинина
	«Руслан и Людмила»	Каватина Гориславы
Даргомыжский	«Русалка»	Ария Русалки
	«Каменный гость»	2-е песни Лауры
Мусоргский	«Борис Годунов»	Ария Марины Мнишек
Прокофьев	«Война и мир»	Ария Князя Андрея, Ария Кутузова,

Римский-Корсаков	«Царская невеста» «Снегурочка» «Кашей Бессмертный»	Ария Наташи Ростово́й Ария Грязного I д. Ария Купавы Речитатив и ария Кашеевны
Рахманинова	«Алеко»	Песня Земфиры, Каватина Алеко
Чайковский	«Евгений Онегин» «Пиковая дама» «Орлеанская дева»	Письмо Татьяны, Ария Ольги Ария Германа («Что наша жизнь») Ария Иоанны
Бах	«Страсти по Матфею» «Магнификат»	Ария Петра Ария Тенора
Бизе	«Кармен»	Куплеты Эскамильо
Верди	«Дон-Карлос» «Трубадур» «Сила судьбы» «Аида» «Навуходоносор» «Бразильская бахиана»	Ария Елизаветы, Ария Эболи Каватина Леоноры I д., Каватина Манрико, Рассказ Азучены Мелодия Леоноры Романс Радамеса, Ария Аиды I д., Романс Аиды («Нил») Ария Агибайль № 5
Вилла-Лобос	«Лакме»	Кантилена Джеральда
Делиб	«Сельская честь»	Ария Туриду, Романс Сантуццы
Масканьи		
Сен-Санс	«Самсон и Далила»	Ария Далилы
Гендель	«Амадис»	Ария Дардануса

Романсы

Аренский	Сад весь в цвет, Песня золотой рыбки
Балакирев	Сад весь в цвету, Грузинская песня, Я любила его, Приди ко мне
Василенко	Вокальный цикл «Маорийские песни», Тар, Ты лети, мой сон, Отставала лебедушка, По сенечкам Дуняшенька гуляла
Власов	Фонтану Бахчисарайского дворца, Слышу ли голос твой
Глиэр	Проснись, дитя
Ипполитов-Иванов	Вокальный цикл на стихи Р. Тагора
Малер	Кто придумал эту песенку, Весеннее утро, Воспоминание, Летнее происшествие, Обещал придти за мною, Любишь сиянье Шепот
Метнер	Робкое дыхание
Моцарт	Аллилуйя
Прокофьев	В твою светлицу, Катеринушка, Зелёная рощица
Римский-Корсаков	Звонче жаворонка пенье, Пророк, Вокальный цикл «У моря»
Рахманинов	Отрывок из Мюссе, Весенние воды, Я жду тебя, Не верь мне, друг, О нет, молю, не уходи, Не пой, красавица при мне, О, не грусти, На смерть Чижика, Фонтан, Музыка, Судьба, Я опять одинок, Как мне больно, Вокализ

Свиридов	Подъезжая под Ижоры, Невеста, Вокальные циклы на стихи Бёрнса, Есенина, Вокальный цикл «Слободская лирика», Девять песен на слова Блока, Над пропастью, во рву некошеном
Стравинский	Тили-бом
Танеев	Менуэт, Маска, Сталактиты, Моё сердце-родник
Чайковский	Как над горячею золою, Среди мрачных дней, Закатилось солнце, День ли царит
Шостакович	Испанские песни (цикл), Пять песен на стихи Долматовского
Штраус	День всех усопших, Отец мне приказал, Ночь, Серенада

IV - V курсы

Арии из опер

Аренский	«Бахчисарайский фонтан	Ария Земфиры
Бородин	«Князь Игорь»	Песня Владимира Галицкого
Верди	«Риголетто»	Ария Риголетто («Куртизаны»)
	«Бал-маскарад»	Ария Ренато
		Сцена Амалии II д.
	«Отелло»	Ария Отелло
		Кредо Яго
Гайдн	Оратория «Времена года»	Ария Пахаря
Глинка	«Руслан и Людмила»	Рондо Фарлафа
Глиэр	«Шах-Сенем»	Баллада Шах-Сенем
	Концерт для колоратурного сопрано с оркестром	
Гуно	«Фауст»	Ария Маргариты (С жемчугом)
Мусоргский	«Борис Годунов»	Песня Варлаама
Рахманинов	«Франческа Да Римини»	Ария Франчески
Римский-Корсаков	«Царская невеста»	Ария Грязного I д.
	«Садко»	Ария Веденского гостя
	«Моцарт и Сальери»	Два монолога Сальери
Хренников	«В бурю»	Ария Натальи, Песня Лёньки
Чайковский	«Евгений Онегин»	Сцена письма Татьяны, Ария Ольги
	«Пиковая дама»	Ария Германа («Что наша жизнь») Лизы («Откуда эти слёзы»)
	«Иоланта»	Ариозо Роберта
Щедрин	«Не только любовь»	Частушки Варвары

Романсы

Брамс	Как сирень расцветает любовь моя
Гаврилин	Вокальные циклы «Русская тетрадь», «Немецкая тетрадь», Вечерок
Глинка	Адель
Кабалевский	Десять сонетов Шекспира
Лист	Лорелея, Канцона
Малер	Песни странствующего подмастерья
Метнер	Цветок, Лишь розы увядают, Я вас любил, Бессонница, Сумерки, Зимний вечер
Мусоргский	Вокальный циклы Песни и пляски смерти»,

Прокофьев	«Детская», «Без солнца» Вокальный цикл «5 стихотворений» на стихи Ахматовой
Рахманинов	Романсы Op. 38
Россини	Тарантелла
Слонимский	Вокальный цикл на стихи Ахматовой
Таривердиев	Вокальные циклы «Скирли» на слова басен Мадишевского и на стихи Б. Ахмадулиной
Фалья М. де	Семь испанских народных песен
Шапорин	Заклинании, Осенний праздник
Шуман	Вокальные циклы «Любовь и жизнь женщины», «Любовь поэта»

Примерный список оперных сцен

Бизе	«Кармен»	Сцена Моралеса и Микаэлы, I д., Дуэт Хозе и Микаэлы, I д., Сцена и дуэт Хозе и Кармен, II д, Квнтет, II д., Заключительная сцена, IV д.
	«Искатели жемчуга»	Сцена и дуэт Лейлы и Надира, II д.
Вагнер	«Тангейзер»	Дуэт Венеры и Тангейзера, I д.(сцена 2), Дуэт Елизаветы и Тангейзера, II д.
Верди	«Травиата»	Вальс и дуэт Альфреда и Виолетты, I д.
	«Аида»	Дуэт и Трио - Амнерис, Радамес, Аида, I д., Сцена Аиды и Амнерис, II д., Дуэт Аиды и Амонасро, III д., Дуэт Аиды и Радамеса, финал III д., Сцена и дуэт Амнерис и Радамеса IV д.
	«Бал-маскарад»	Заговор (Терцет-квартет), III д., Дуэт Амелии и Ричарда, III д.
	«Дон Карлос»	Дуэт Елизаветы и Карлоса, I д., Большая сцена и дуэт Елизаветы и Карлоса, II д., Сцена и дуэт Филиппа и Родриго, II д., Сцена, дуэт и терцет, III д. (Эболи, Карлос, Родриго), Сцена и квартет, IV д. (Елизавета, Эболи, Родриго, Филипп), Сцена и прощальный дуэт Елизаветы и Карлоса, V д.
	«Отелло»	Дуэт Отелло и Дездемоны, финал I д., Дуэт Яго и Отелло , II д., Действие IV.
	«Риголетто»	Сцена и дуэт Джильды и Герцога, I д., Квартет, III д. (Джильда, Маддалена, Герцог, Риголетто)
	«Травиата»	Сцена Виолетты и Жермона, II д., Сцена Альфреда и Жермона, II д., Сцена, дуэт Виолетты и Альфреда и финал III д., Финал IV д.
	«Трубадур»	Терцет из I д., Сцена и терцет, III д. (Азучена, Граф ди Луна, Феррандо), сцена и дуэт Леоноры и Ди Луна, IV д.
Гуно	«Фауст»	Пролог (Фауст, Мефистофель), Дуэт Фауста и Маргариты, III д., Сцена и квартет из III д., Терцет и смерть Валентина, Дуэт и терцет из V д.
Дворжак	«Русалка»	Сцена Русалки и Водяного, I д., Сцена Принца и Княжны, II д.
Делиб	«Лакме»	Дуэт Лакме и Джеральда, I д., № 6, Дуэт Лакме и Джеральда, хор и финал III д.
Доницетти	«Дон Паскуале»	Речитатив и дуэт Норины и Малатеста, I д., Сцена и квартет, II д.

	«Любовный напиток»	Речитатив и дуэт Неморино и Дулькамара, I д., № 8
	«Лючия де Лямермур»	Часть I, финал, Дуэт Генрика и Лючии (ч.2, д. I), Ураган, сцена и дуэт Эдгара и Генрика (ч. 2, д. II)
Леонковалло	«Паяцы»	Дуэт Сильвио и Недды, I д.
Массне	«Вертер»	Сцена Вертера и Шарлотты, II д.
	«Манон»	Сцена-дуэт Манон и де Грие, I д., Финал III д., Заключительный дуэт де Грие и Манон, V д.
Пуччини	«Богема»	Дуэт Мими и Рудольфа и финал IV д.
	«Манон Леско»	Сцена Манон и де Грие, II д.,
	«Тоска»	Сцена Тоски и Каварадоси, I д., Сцена Тоски и Скарпиа, I д.
	«Мадам Баттерфляй»	Сцена Баттерфляй и Шарплеса, II д., Дуэт Сузуки и Баттерфляй, II д.
Россини	«Севильский цирюльник»	Дуэт Альмавива и Фигаро, I д., Дуэт Розины и Фигаро, I д., Терцет Розины, Альмавива и Фигаро, III д.
Бородин	«Князь Игорь»	Дуэт Кончаковны и Владимира, II д., Речитатив Ярославны идуэт с Игорем, III д.
Глинка	«Иван Сусанин»	Песня Вани и дуэт с Сусаниным, III д.
Даргомыжский	«Русалка»	Терцет (Наташа, Князь, Мельник), I д.
Мусоргский	«Борис Годунов»	Сцена Самозванца и Рангони, III д., Рассказ Пимена и сцена смерти Бориса, IV д.
Римский-Корсаков	«Кашей Бессмертный»	Сцена Кашеевны и Царевны, 1 карт., Сцена и дуэт Кашеевны и Королевича, 2 карт.
	«Царская невеста»	Финальная сцена IV д.
Чайковский	«Мазепа»	Сцена в тюрьме (Кочубей, Орлик), II д., Сцена и дуэт Марии и Андрея, III д.
	«Орлеанская дева»	Действие I, Сцена 6 и Гимн (Иоанна, Раймонд, Бертран и хор), Сцена и дуэт Короля и Дюнуа, II д.
	«Пиковая дама»	Сцена Германа и Томского и ариозо Германа, I д.
Слонимский	«Виринея»	Картина 3, «Конец веры»
Хренников	«В бурю»	Действие 1, карт.2, сцена 2, (Аксинья, Листрат, Лёнька)
Шебалин	«Укрощение строптивой»	Финал II д.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ МУЗЫКА

Произведения для скрипки *Крупная форма*

Бах	Концерт E-dur, Концерт a-moll
Бетховен	Концерт
Бизе — Сарасате	Фантазия на темы оперы «Кармен»
Брамс	Концерт D-dur
Венявский	Фантазия на темы оперы «Фауст»
Глазунов	Концерт
Кабалевский	Концерт
Лало	Испанская симфония
Мендельсон	Концерт e-moll
Моцарт	Концерт № 3, G-dur, Концерт № 5, A-dur
Прокофьев	Концерт № 1, Концерт № 2
Римский-Корсаков — Цимбалист	Фантазия «Золотой петушок»
Сен-Санс	Концерт № 3
Сибелиус	Концерт
Танеев	Концертная сюита
Тартини	Соната G-dur, «Дьявольские трели»
Хачатурян	Концерт
Хренников	Концерт
Чайковский	Концерт
Шоссон	Поэма
Шостакович	Концерт

Пьесы

Барток	Румынские танцы
Бетховен	Романс F-dur, Романс G-dur
Брамс	Венгерские танцы
Венявский	Легенда, Полонез D-dur, Скерцо-тарантелла, Этюд a-moll
Вьетан	Соч 38, Баллада и полонез
Гендель	Пасскалия
Витали	Чакона
Глазунов	Размышление, Адажио и антракт из балета «Раймонда»
Глиэр	Романс из балета «Красный цветок»
Глюк	Мелодия
Дворжак	Славянские танцы.
Дебюсси	Девушка с волосами цвета льна, В лодке, Лунный свет (обработка Д. Цыганова)
Кабалевский	Импровизация
Крейслер	Вальсы: Радость любви, Муки любви, Китайский тамбурин
Паганини	Кантабиле
Прокофьев	Три пьесы из балета «Ромео и Джульетта»: Монтекки и Капулетти, Танец Антильских девушек, Маски
Прокофьев — Фихтенгольц	Пять пьес из балета «Золушка»: Вальс, Гавот, Паспье, Фея зимы, Мазурка
Равель	Пьеса в форме хабанеры, Цыганская рапсодия
Рахманинов	Романс
Сарасате	Цыганские напевы, Интродукция и тарантелла

Сен-Санс	Рондо-каприччиозо, Хаванез
Стравинский	Русская песня, Русский танец
Фалья М. де	Испанский танец
Чайковский	Пять пьес, Сентиментальный вальс, Песня без слов, Юмореска, Русская пляска
Шостакович	Три фантастических танца
Шостакович— Цыганов	Четыре прелюдии, десять прелюдий

Произведения для виолончели

Чайковский	Вариации на тему рококо
Арутюнян	Экспромт
Глазунов	Песня менестреля
Крейслер	Венский каприс
Раков	Поэма
Поппер	Тарантелла
Прокофьев	Балет «Золушка»: Адажио; Балет «Каменный цветок»: Вальс
Форе	Элегия
Чайковский	Ноктюрн (обр. А.Брандукова), Скерцо каприччиозо
Шостакович	Адажио

Произведения для духовых инструментов

Арутюнян	Концерты для трубы
Агафонников	Юмореска для кларнета
Бара	Анданте для трубы
Василенко	Восточный танец для кларнета
Вебер	Концерт для кларнета с оркестром № 1, f-moll, № 2, Es-dur
Гедике	Концерт для трубы Этюд для трубы
Глиэр	Ноктюрн для валторны
Шуберт	Интродукции и тема с вариациями для флейты и фортепиано
Вебер	Концерт для фагота с оркестром Два концерта для кларнета с оркестром Большой концертный дуэт для кларнета с ф-но
Мийо	Два концерта для кларнета с оркестром
Моцарт	Концерт для флейты G - dur Концерт для гобоя Es - dur
Вивальди	Концерт для гобоя d - moll

Список литературы

1. Васина-Гроссман В. Музыка и поэт. Слово. Гл.2,3 - М.,1978
2. Девуцкий В. Особенности фразировки в музыке - М.,1987
- 3.Лаврентьева И. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений. - М.,1978
4. Луканин В. Мой метод работы с певцами - М.,1972
5. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента. - Л.,1972
6. Мур Дж. Певец и аккомпаниатор - М.,1987
7. Назаренко И. Искусство пения. История, теория, практика. - М.,1948

8. Шендерович Е. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.,1996
9. Шендерович Е. О преодолении пианистических трудностей в клавирах: Советы аккомпаниатора, 2 изд. Испр. и доп. – М.,1987

Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Нотные ресурсы:

<http://nlib.org.ua/ru/pdf/books>
<http://notes.tarakanov.net/composers/b.htm>
<http://imslp.org/wiki>
<http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>

2. Фонд аудио-, видеофайлов:

www.classic-online.ru
www.musiccritics.ru

3. Словари, справочники, энциклопедии:

<http://www.lebed.com/slovo.html>

4. Оперные и балетные либретто:

<http://www.firemusic.narod.ru/index.htm>

5. В мире оперы:

<http://www.belcanto.ru/index.html>

6. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох:

<http://music.edu.ru>

7. Книги и учебники по музыкальному искусству:

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