

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.02 «КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС»

Направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки «Фортепиано»

Форма обучения - очная

Квалификация: магистр

Факультет музыкальный

Кафедра, отвечающая за реализацию дисциплины: кафедра камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 года № 815, зарегистрированным Минюстом РФ 13.09.2017 (регистрационный №48165).

Рабочая программа учебной дисциплины одобрена на заседании кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства от «13» мая 2025 г. Протокол № 9.

В.Н. Семенов, профессор кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.

Разработчик - доцент кафедры камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства Агибалова М.И.

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 ОПОП ВО

Учебная дисциплина «Концертмейстерский класс» является обязательной дисциплиной части Блока 1, формируемой участниками образовательных отношений (Б1.В.02), учебного плана магистратуры по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, профиль подготовки «Фортепиано».

Дисциплина «Концертмейстерский класс» дополняет процесс формирования комплекса профессиональных знаний и навыков магистра, 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

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Код компетенции	Содержание компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Планируемые результаты обучения (индикаторы достижения компетенции)
ПК-1	Способен вести на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов, овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавать	ПК-1.1. Готовит и исполняет концертные программы из произведений разных стилей и жанров, демонстрирует в процессе исполнительской деятельности артистизм, исполнительскую культуру и техническое мастерство владения инструментом, ставит и творчески решает исполнительские задачи, создаёт художественно убедительную интерпретацию музыкальных сочинений.	Знать: - технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата; – современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства. Уметь: - передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого

	индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений	ПК-1.2. Осуществляет музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных творческих коллективов. ПК-1.3. Демонстрирует знание репертуара для своего инструмента в разных стилях и жанрах	сочинения. Владеть: – приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

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

Вид учебной работы	Трудоём- кость в часах	1 семестр	2 семестр	3 семестр	4 семестр
		Трудоём- кость в часах	Трудоём- кость в часах	Трудоём- кость в часах	Трудоём- кость в часах
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Аудиторные занятия	64	16	16	16	13
в том числе:					
Лекции (Л)					
Семинары (С)					
Практические занятия (ПЗ)	64	16	16	16	13
в том числе:					
групповые					
мелкогрупповые					
индивидуальные	64	16	16	16	13
Консультации					
Курсовая работа					
Самостоятельная работа студента (СР)	74	20	20	20	14
Контроль (подготовка к экзамену)	9	-	-	-	9
Вид промежуточной аттестации:					
зачет (З) или экзамен (Э)	-	3	3	3	Э
ИТОГО: Общая трудоёмкость	часов	144	36	36	36
	зач. ед.	4	1	1	1

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

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емкости	Аудиторные занятия					СРС	Экза- мен
			Лек- ции	Се- ми- на- ры	Практические				
					груп- по- вые	мелко- груп- повые	инди- виду- аль- ные		
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	36
3	Подготовка и исполнение концертной программы 3 семестра	36					16	20	
4	Подготовка и исполнение концертной программы 4 семестра	36					16	11	9
Итого:		144					64	71	9

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.

4.3. Рекомендации по самостоятельной работе обучающихся

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

Обучающийся 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 теситурное 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, взаимоотношении 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**, обучающемуся необходимо разбраться 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** обучающийся работает над деталями исполнения (звуком, педализацией, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмыслением художественных задач аккомпанеента. Партия сопровождения должна быть изучена как равноценная часть произведения, способствующая раскрытию его содержания.

Наряду с усвоением фортепианной партии обучающийся должен досконально знать партию солиста. В процессе работы над оперным материалом необходимо научиться показывать вокалистам вступления, петь реплики недостающих действующих лиц. Работая над клавиром, обучающийся 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.

4.3. Методические рекомендации для работы со слабовидящими и слепыми обучающимися

Специфика обучения слепых и слабовидящих обучающихся заключается в дозировании учебных нагрузок и применении специальных форм и методов обучения.

При работе у слепых и слабовидящих быстро наступает утомление, снижающее их работоспособность. В связи с этим возникает необходимость в организации дополнительных небольших перерывов, а для лучшего усвоения информации требуется большее количество повторений и репетиций при проведении занятий и самостоятельной работы обучающихся.

Изучение нотного текста, записанного методом Брайля, диктует некоторые особые правила работы:

1. Прочтение и выучивание текста отдельно каждой рукой с последующим *последовательным* соединением. Небольшие сочинения (романсы, пьесы) как правило, выучиваются целиком. Изучение более крупных форм (многочастные сонаты, вариации) необходимо проводить *поэтапно*, разделами. Чем меньше раздел, тем быстрее проходит процесс запоминания.

2. Не только первое знакомство с сочинением, но и вся последующая работа должна быть связана с прослушиванием аудиозаписи изучаемого сочинения. Это помогает не только быстрее запомнить текст, но и выявить и исправить ошибки.

3. Не все текстовые сложности можно определить и преодолеть при прослушивании аудиозаписей. В работе необходимо использование звукозаписывающей техники (диктофона). Сложные фактурные разделы, сложные интонационные и ритмические рисунки, современные гармонии педагог должен проигрывать и разъяснять студенту, записывая комментарии на диктофон. Как правило, проигрывание необходимо сопровождать счетом вслух сложного ритма и названием нот, если есть сложная альтерация.

Игра в ансамбле слабовидящих и слепых обучающихся диктует необходимость освоения «*звукового ауфтакта*», так как визуальный контакт отсутствует и невозможно общение взглядом. При игре с партнером-вокалистом обучающийся может ориентироваться на дыхание солиста (оно в данном случае и служит ауфтактом). Сложнее ситуация складывается в ансамбле с инструменталистом. Возможны два варианта решения проблемы:

1. Громкий вдох партнера или самого обучающегося;
2. Тихий затактовый счет одного из партнеров.

Подобные методы общения слабовидящих или слепых ансамблистов можно использовать не только для совместного начала музицирования, но и на протяжении всего сочинения.

В курсе изучения дисциплины «**Концертмейстерский класс**» для слепого обучающегося целесообразнее проводить подбор по слуху текста какого-либо знакомого сочинения, а так же возможно его транспонирование. Подбирать и транспонировать целесообразно и незнакомые сочинения, которые предложит и исполнит педагог.

Ограниченность информации у слабовидящих и слепых обучающихся обуславливает схематизм зрительного образа, его скудность, фрагментарность или неточность. Для решения ряда художественных задач с целью выразительного исполнения музыкального сочинения педагогу следует в большей степени обращаться к эмоциональной сфере, к слуховому опыту обучающегося.

Огромное значение имеет показ, т.е. исполнение самого педагога. Никакие слова и сравнения не смогут заменить «живого» сиюминутного исполнения. Показ педагога, его игру необходимо сопровождать комментариями, сравнением с исполнением обучающегося, добиваясь определенного характера исполнения.

При этом комментарии, и «подражание» игре обучающегося всегда должны носить позитивный и доброжелательный характер.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

С целью реализации компетентностного подхода в процессе изучения дисциплины «Концертмейстерский класс» наряду с традиционными предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий, при этом 50% от общего объема аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

Традиционные технологии:

- индивидуальные практические занятия (в том числе – репетиции в концертных залах);

Интерактивные технологии:

- эвристические беседы по вопросам интерпретации музыкальных произведений;
- анализ конкретных ситуаций (разбор публичных выступлений).

В рамках изучения дисциплины предусмотрены встречи с деятелями искусства и культуры, представителями творческих организаций, мастер-классы педагогов и исполнителей.

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

Критерии оценки

Оценка «отлично»

Обучающийся 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»

Обучающийся 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

ПРИМЕРНЫЕ РЕПЕРТУАРНЫЕ СПИСКИ

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»	2-е песни Лауры
	«Борис Годунов»	Рассказ Пимена Ария Бориса («Скорбит душа») I д.
	«Хованщина»	Песня и гадание Марфы Ария Досифея Vд.
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
	«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	Ария Сопрано («Слёзы, стоны»)

	«Магнifikат»	Ария Сопрано
Бизе	«Кармен»	Ария Баса 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 Две Арии Джильды Ария графа Ди-Луна Песня Азучены Рассказ Ферандо
	«Трубадур»	Ария ариозо Жермона Ариозо Альфреда II д.
	«Травиата»	Две песни Оскара Ариозо Ренато I д. Ариозо Амелии III д.
	«Бал – маскарад»	Ариозо Дездемоны III д. Песня об Иве
Гуно	«Отелло»	Куплеты Зибеля Каватина Валентина Баллада о Фульском короле
	«Фауст»	Вальс Джульетты
Доницетти	«Ромео и Джульетта»	Романс Неморино
Леонкавалло	«Любовный напиток»	Серенада Арлекино
	«Паяцы»	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 Нилаканты
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
Бородин	Песня Селима, Введи меня, о ночь, тайком Для берегов отчизны дальней, Фальшивая нота, Отравой полны мои песни, Песня тёмного леса, Спящая княжна, Морская царевна, Спесь
Глинка	Бедный певец, Венецианская ночь, Ночной зефир, Баркарола, Финский залив, Ночной смотр, Я помню чудное мгновенье, Как сладко с тобою мне быть
Даргомыжский	Старый капрал, Я всё ещё его люблю, Я помню глубоко, Ночной

Ипполитов-Иванов	зефир
Мусоргский	Весной
Рахманинов	К портрету, У родника, Цветок
	Я тебе ничего не скажу, Опять вострепнулось 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

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	Ария Царевны Лебедь
	Салтане»	
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
		созданье»), Песенка и баллада Томского
Шапорин	«Декабристы»	Ария Рылеева
Шебалин	«Укрощение	Ария Катарины, Ариозо Бьянки
	строптивой»	
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	Ария Прочиты
	вечерня»	
	«Аида»	Романс Аиды
Масне	«Манон»	Ария Манон, Грёзы Де-Грие
Пуччини	«Тоска»	Две арии Тоски, Две арии Каварадосси,

Россини	«Севильский цирюльник»	Два ариозо Скарпиа 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,
Рахманинов	Я был у ней, Она как полдень хороша, Всё отнял у меня, Арион, Христос воскрес, Ночь печальна
Респики	Приглашение к танцу, Ночь, Контрасты
Римский-Корсаков	Поэт, Анчар, Нимфа, Редет облаков, Ненастный день потух, О, если б ты могла
Рубинштейн	Персидская песня, Певец
Сибелиус	Прогулка
Танеев	Люди спят, Бьётся сердце
Чайковский	Я ли в поле, Благословляю вас, леса, О, если б знали вы, Серенада («О, дитя»), Колыбельная, Примирение, Ночь, Песня цыганки, Подвиг, Погоди, Ночи безумные
Франк	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
Шуберт	Ты-мой покой, Утренняя серенада, Серенада, Баркарола, Вокальный цикл «Зимний путь», Маргарита за прялкой, Сын муз
Шуман	Вокальные циклы «Любовь поэта», «Любовь и жизнь женщины»

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, Ария Наташи Ростовской
Римский-Корсаков	«Царская невеста»	Ария Грязного I д.
	«Снегурочка»	Ария Купавы
	«Кашей Бессмертной»	Речитатив и ария Кашеи
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 лебёдушка, 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 прийти за мною, Любишь сиянье
Метнер	Шепот
Моцарт	Робкое дыхание
Прокофьев	Аллилуйя
Римский-Корсаков	В твою светлицу, Катеринушка, Зелёная рощица
Рахманинов	Звонче жаворонка пенье, Пророк, Вокальный цикл «У моря»
Свиридов	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
Стравинский	Подъезжая под Ижоры, Невеста, Вокальные циклы на стихи Бёрнса, Есенина, Вокальный цикл «Слободская лирика»,
Танеев	Девять песен на слова Блока, Над пропастью, во рву некошеном
	Тили-бом
	Менуэт, Маска, Сталактиты, Моё сердце-родник

Чайковский	Как над горячею золою, Средь 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

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», «Детская», «Без солнца»
Прокофьев	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
Шапорин
Шуман

Семь испанских народных песен
Заклинании, Осенний праздник
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., Квintет, 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.
	«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.
	«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)
	«Паяцы»	Дуэт Сильвио и Недды, I д.
	«Вертер»	Сцена Вертера и Шарлотты, II д.
Леонковалло Массне	«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.,
Россини	«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.
	«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.
Слонимский	«Пиковая дама»	Сцена Германа и Томского и ариозо Германа, I д.
	«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

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

№ п/п	Автор(ы)	Наименование	Место и год издания
1	2	3	4
1.	Анализ вокальных произведений	Учебное пособие под ред. О.Коловского	Л.,1988
2.	Артемьева Е.	В классе Н. Дорлиак	М., 1969
3.	Асафьев Б.	Музыкальная форма как процесс	М.,1971
4.	Асафьев Б.	Важнейшие этапы развития русского романа.//Русский роман: опыт интонационного анализа. Сб. статей под редакцией Б. Асафьев	М.,Л.,1930
5.	Ванслов В.	Опера и её сценическое воплощение	М., 1963
6.	Васина-Гроссман В.	Музыка и поэт. Слово Гл.2,3	М.,1978
7.	Васина-Гроссман В.	Русский классический романс XIX в.	М.,1956
8.	Виноградов К.	О работе оперного концертмейстера. // О	М.,1974

		работе концертмейстера	
9.	Гладкова Т.	Творчество как неотъемлемая часть работы концертмейстера в классе ударных инструментов/ Сборник работ по материалам 1 всероссийской педагогической науч.-практ. конференции	Белгород, 2016
10.	Девуцкий В.	Особенности фразировки в музыке	М.,1987
11.	Дурандина Е.	Из истории русской и советской музыки	М.,1976
12.	Задерацкий В.	Музыкальная форма. Выпуск 2.	М., 2008
13.	Келдыш Ю.	Рахманинов и его время	М., 1973
14.	Крюкова И.	Методы формирования импровизационных умений студентов в процессе концертмейстерской подготовки//Вопросы фортепианной педагогики	М.,1980
15.	Крючков Н.	Искусство аккомпанемента как предмет обучения	М.,1961
16.	Кубанцева Е.	Концертмейстерский класс. Учебное пособие	М.,2002
17.	Кубанцева Е.	Концертмейстерство - музыкально-творческая деятельность ./// Музыка в школе. №2	М., 2001
18.	Кубанцева Е.	Методика работы над фортепианной партией пианиста- концертмейстера.//Музыка в школе. №4	М., 2001
19.	Лаврентьева И.	Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений	М.,1978
20.	Лайнсдорф Э.	В защиту композитора; Альфа и омега искусства интерпретации	М.,1988
21.	Левин И.	Основные принципы игры на фортепиано	М.,1978
22.	Лобанова М.	Музыкальный стиль и жанр. История и современность	М.,1990
23.	Луканин	Мой метод работы с певцами	М.,1972
24.	Люблинский А.	Теория и практика аккомпанемента. Методологические основы	Л.,1972
25.	Мазель Л.	О мелодии	М.,1952
26.	Мазель Л.	Строение музыкальных произведений	М.,1979
27.	Мазель Л., Цуккерман В.	Анализ музыкальных произведений	М.,1967
28.	Малышева Н.	О пении. Из опыта работы с певцами	М.,1992
29.	Мур Дж.	Певец и аккомпаниатор	М.,1987
30.	Мусоргский М.П.	Литературное наследие: Письма, биографические материалы и документы	М., 1971
31.	Назайкинский Е.	Логика музыкальной композиции	М.,1982
32.	Назайкинский Е.	История в музыке. Избранные исследования	М., 2009
33.	Назаренко И.	Искусство пения. История, теория, практика	М.,1948
34.	Нейгауз Г.	Об искусстве фортепианной игры	М.,1982
35.	Орлова Е.	Лекции по истории русской музыки	М.,1979
36.	Психология музыкальной деятельности	Теория и практика. Учебное пособие под ред. Г.М.Цыпина	М.,2003
37.	Скребков С.	Художественные принципы музыкальных стилей	М.,1973
38.	Соболева Г.	Русский советский романс	М.,1983

39.	Фейнберг С.	Пианизм как искусство	М.,1965
40.	Холопова В.	Фактура	М.,1979
41.	Хорева Н.	Русское скрипичное искусство./ Сборник работ по материалам 1 всероссийской педагогической науч.-практ. конференции	Белгород, 2016
42.	Шендерович Е.	В концертмейстерском классе. Размышления педагога	М.,1996
43.	Шендерович Е.	О преодолении пианистических трудностей в клавирах: Советы аккомпаниатора-,2 изд. Испр. и доп.	М.,1987
44.	Шефова, Е. А.	Концертмейстерская деятельность в профессиональном образовании учителя музыки : учебно-методическое пособие .	Липецк : Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского, 2017. – 47 с. : ил. Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576753 (дата обращения: 09.09.2023).

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:

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

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе преподавания учебной дисциплины «Концертмейстерский класс» используются учебные аудитории, оснащенные:

- рояль «Petroff», стол преподавателя, два нотных стана, 6 стульев.

А также концертные залы ВГИИ, фонды Информационно-библиотечного центра ВГИИ, кабинет информатики ВГИИ (самостоятельная работа).