

Силлабус

Учебная программа для студента

Название дисциплины	Концертмейстерский класс
Учебный год, семестр	2025-26 уч. год, 1-10сем
Трудоемкость курса	28кредитов , всего -840 ч.
Структура занятий	1-10 семестр: индивидуальные –316 ч., СРС – 524 ч.
Данные о преподавателе	Ф.И.О. преподавателя Текенова Айканыш Жапаровна Контактный телефон 0555 678 129
Цели и задачи дисциплины	<p>Целями освоения дисциплины «Концертмейстерский класс» являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подготовка студента-пианиста к самостоятельной практической деятельности в качестве концертмейстера в оперных театрах, хоровых коллективах, вокальных, оркестровых и дирижерских (симфонических и хоровых) классах музыкальных учебных заведений, к концертной работе аккомпаниатора в филармониях, на радио и телевидении; •воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к аккомпанементу, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения; • воспитание у студента широкой музыкальной эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка, нотной нотации ; умение понимать особенности того или иного художественного стиля, композиторского почерка; различий жанров вокальной и инструментальной музыки; знание оркестровых инструментов

	<p>(ключи, транспонирование, диапазоны звучания, проблемы звукоизвлечения), владение специальной певческой проблематикой (классификация голосов, тесситура, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение и т.д.), ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного понимания роли пианиста в камерно-вокальном ансамбле и при исполнении переложения оркестровой партитуры оперы, оратории, концерта при сохранении собственного творческого лица; • развитие необходимых практических навыков концертмейстерской работы, в том числе - умения аккомпанировать с листа, транспонировать, играть одновременно три и более нотных строчек, играть с дирижером, проводить урок или репетицию с вокалистом, разучить с солистом новую партию или новое сочинение; • развитие такого специфического качества, как «вокальный слух» (навыки различения «опертого», «открытого», «белого», «зажатого», «перекрытого» певческого звука, пения на дыхании, вокальной позиции. Другие сведения о специальных вокальных характеристиках пения студент приобретает при работе в классе с певцами, а также при посещении занятий педагогов вокалистов); • развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для достижения высокого художественного результата в ансамблевом исполнительстве, – коммуникативности, отзывчивости, желания помочь солисту, самозабвения во имя решения общих музыкально-художественных задач; • гармоничное развитие неповторимой творческой индивидуальности музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому искусству.
<p>Описание курса</p>	<p>«Концертмейстерский класс» является базовой дисциплиной профессионального цикла основной профессиональной программы специальности 570008 «Инструментальное исполнительство», Профиль 01 - Фортепиано. Объем дисциплины 28 кредитов (840 часов), дисциплина изучается на протяжении 1-10 семестров.</p>

	<p>Сформированный комплекс знаний, умений и навыков, отражающий наличие у обучающегося художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомству с лучшими образцами русской и зарубежной музыки, в том числе: знание основного концертмейстерского репертуара (вокального и инструментального), основных принципов аккомпанирования солисту; умение аккомпанировать солистам (вокалистам и инструменталистам), в том числе с транспонированием; умение создавать необходимые условия для раскрытия исполнительских возможностей солиста, разбираться в тематическом материале исполняемого произведения с учетом характера каждой партии; навыки по разучиванию с солистом его репертуара; наличие первичного практического опыта репетиционно-концертной деятельности в качестве концертмейстера. В данной программе предлагается образовательный курс, весьма важная особенность которого заключается в достаточно широком изложении материала в лучших традициях музицирования.</p>
Пререквизиты	Среднее профессиональное образовательное учреждение по специальности
Постреквизиты	Государственная итоговая аттестация по специальности
Краткое содержание дисциплины	<p>По решению задачи приближения процесса обучения к практике концертной филармонической и театральной работы служит изучение в концертмейстерском классе списка обязательных произведений, составленного на кафедре «Камерного ансамбля и концертмейстерского класса» и утвердившегося в учебном процессе. Арии и сцены из опер, романсы, входящие в этот список, представляют собой высокохудожественную часть популярного вокального репертуара. Итогом подготовки с певцом концертной программы является ее публичный показ на академическом зачете, классном концерте, концерте кафедры. Задачей работы над художественно цельной программой становится техническая отточенность, ансамблевое единство, артистизм и яркость в показе образов произведений, умение «выстроить» ансамблевое звучание в условиях акустики большого зала. При разучивании вокальных партий с певцами студент, играя фортепианное сопровождение, следит за интонацией и ритмической ясностью исполнения партии</p>

солистом, за правильностью, четкостью произношения слов, осмысленной расстановкой дыхания, выразительностью фразировки. Вместе с певцом он разбирает художественное содержание произведения, его образный строй ; в итоге приходит к осмысленной интерпретации. Очень важно умение студента дать методический разбор музыкального сочинения, сформулировать исполнительские задачи, возникающие в процессе работы над произведением, охарактеризовать творчество композитора, рассказать о жанре и стиле сочинения. В процессе работы с солистом-инструменталистом студент должен усвоить законы дыхания при игре на различных инструментах (не только духовых, техника игры на которых непосредственно связана с физиологией дыхания, но и на струнных, где дыхание музыкальной фразы обеспечивается переносом смычка); познакомиться со всем штриховым арсеналом различных инструментов, их акустическими возможностями , спецификой звучания разных регистров; ознакомиться с лучшими образцами инструментальной литературы. В выборе произведений для концертной программы преподаватель руководствуется не только техническими и художественными критериями (идейно-художественная значимость музыкальных произведений, их показательность, яркость , цельность программы). Важное значение имеют воспитательные задачи, которые , в зависимости от уровня развития профессиональных навыков, комплекса его личностных качеств, избираются преподавателем дисциплины . При этом в период обучения концертмейстерскому мастерству (концертмейстерский класс) студент должен освоить весь спектр музыкально-художественных стилей, ознакомиться со всем разнообразием вокальных жанров и форм. Таким образом, диапазон учебного материала вбирает в себя высокохудожественное композиторское наследие прошлых столетий, и также яркие, значительные сочинения современных авторов. Наряду с углубленным изучением отдельных произведений с солистом-вокалистом или солистом-инструменталистом и показом концертной программы на зачете или экзамене (чему в большей мере посвящены занятия по концертмейстерскому классу), студент должен овладеть умениями самостоятельной работы над репертуаром, навыками чтения с листа и транспонирования (выработке этих навыков была посвящена концертмейстерская практика). В отличие от разбора музыкальных произведений, при котором возможны остановки и

повторения изучаемого текста, чтение с листа требует непрерывности исполнения. Поэтому студент должен научиться правильно ориентироваться в музыкальном материале, быстро определять и точно воспроизводить его элементы. При чтении с листа студент должен стремиться исполнить произведение в темпе, наиболее соответствующем указанному в тексте, выполнить другие авторские указания, насколько возможно, более верно передавая характер произведения в целом. При этом допускаются некоторые упрощения нотного текста, не искажающие музыкального содержания произведения. По мере развития навыков чтения с листа подобные упрощения доводятся до минимума. Целесообразно при работе над развитием навыка чтения с листа дать студенту некоторое время для зрительного ознакомления с партией солиста, уяснения методической линии, знакомства со словесным текстом. При зрительном просмотре чрезвычайно важно выделение “поворотных” моментов произведения - мест смены фактуры, образа и т.д., а также наиболее сложных в ансамблевом смысле фрагментов, где в строчке солиста стоит указание: “свободно”. При выработке навыка чтения с листа необходимо также развитие у студента умения смотреть вперед, исполнять произведение без остановок. В этих целях полезным представляется (помимо расширения музыкальной эрудиции студента) игра с листа 4-ручных переложений симфонической, хоровой и квартетной литературы, а также использование особого приема, когда педагог прикрывает рукой исполняемый в данный момент времени такт. Развитие навыков транспонирования целесообразно проводить на менее трудных по изложению произведениях с ясным гармоническим языком. При этом обучение проходит по принципу усложнения - постепенного увеличения интервала транспонирования. Студенту дается время для предварительного просмотра тонального плана, анализа гармонического решения, линии баса и т.д. Знакомство студента со стилистическими особенностями произведения, выход в “смежные” области может помочь ему в решении задач транспонирования. В процессе работы над вокальными произведениями студент получает сведения о классификации певческих голосов, их тесситуре и диапазоне, подвижности, выразительных возможностях, о значении дыхания и цезур, о сценической дикции и специфике певческой речи, различии дикции и орфоэпии. Преподаватель должен объяснить студенту законы вокального интонирования, фразировки

и организации музыкального времени, свойственные произведениям для голоса с сопровождением, обратить внимание на специфику вокального произнесения слов и анализ поэтического текста-первоисточника. Эти сведения входят в программу коллоквиума (обязательной части зачета или экзамена каждого семестра), цель которого - выявить профессиональные знания, необходимые концертмейстеру. Вопросы по коллоквиуму включают классификацию певческих голосов, знание вокальной терминологии, оперного и камерного репертуара, особенности нотной записи и т.д. Репертуарные требования коллоквиума по возможности приближены к порядку прохождения учебного материала в курсе истории музыки, но имеют выраженную предметную направленность. Так, например, ответ по оперному клавиру должен содержать характеристику партий и голосов главных персонажей, наиболее ярких исполнителей, особенности речитативов, вокальных трудностей. Рассказ о камерном творчестве того или иного композитора должен сопровождаться показом (голосом или на фортепиано) нескольких романсов, содержать характеристику стилевых особенностей композиторского языка, знание авторов поэтических текстов, принятого объединения песен или романсов по опусам и циклам. Коллоквиум проводится по билетам, состоящим из четырех вопросов: оперный клавир; камерно-вокальное творчество того или иного композитора; особенности того или другого певческого голоса; вопрос по общей музыкальной, а также специальной вокальной или ансамблевой терминологии. Необходимый для сдачи коллоквиума материал теоретически и практически осваивается студентом в течение семестра в его самостоятельной работе при опоре на утвержденные кафедрой методические разработки и рекомендации.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Профессиональными компетенциями (ПК)

ПК-1. Способен к критическому осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода;

ПК-2. Способен к пониманию эстетической основы искусства;

ПК-3. Способен определять основные компоненты музыкального языка

и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста;

ПК-4. Способен компоновать в памяти музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные отрывки;

ПК-5. Способен распознавать и осуществлять комплексный анализ музыкального произведения на слух или по нотному тексту;

ПК-6. Способен слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании звуке;

ПК-7. Способен владеть исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения;

ПК-8. Способен демонстрировать понимание принципов работы над музыкальным произведением и задач репетиционного процесса;

ПК-9. Способен ориентироваться в композиторских и традиционных стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;

ПК-10. Способен ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства;

ПК-11. Способен грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения;

ПК-12. Способен демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности;

ПК-13. Способен создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения;

ПК-14. Способен демонстрировать знание композиторских и традиционных стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации;

ПК-15. Способен демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно;

ПК-16. Способен воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом

композитора;

ПК-17. Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в оркестре, ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки;

ПК-18. Способен самостоятельно овладевать обширным концертным репертуаром;

ПК-19. Способен обучать игре на музыкальном инструменте учащихся разного возраста, на разных этапах профессиональной подготовки;

ПК-20. Способен демонстрировать на практике различные методики преподавания игры на музыкальном инструменте и методики преподавания основ традиционного музыкального исполнительства;

Профессионально-специализированными компетенциями (ПСК):

ПСК-1. способен владеть тембральными и динамическими возможностями инструмента;

ПСК-2. способен демонстрировать умение озвучивать нотный текст, содержащий приемы современной нотации;

ПСК-3. способен импровизировать на фортепиано в рамках конкретного композиторского стиля, художественного направления или на заданную тему;

ПСК-4. способен демонстрировать свободное чтение с листа аккомпанементов различной сложности;

ПСК-5. способен создавать высокохудожественные музыкальные образы;

3.В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

•основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста;

•принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса;

Уметь:

- осуществлять комплексный анализ музыкального произведения по нотному тексту;
- слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании ;
- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;
- распознавать и анализировать музыкальную форму на слух или по нотному тексту;
- грамотно прочитывать нотный текст в соответствии со стилем композитора, постигать ключевую идею музыкального произведения;
- демонстрировать свободное чтение с листа партий различной сложности;
- создавать свой исполнительский план музыкального сочинения, свою собственную интерпретацию музыкального произведения;
- демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации;
- демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично, виртуозно;
- воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора.

Владеть:

- способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях;
- исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства исполнения в соответствии со стилем

	<p>музыкального произведения;</p> <ul style="list-style-type: none"> • способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки.
Информация по оценке	<p>Студенты за весь период обучения в классе концертмейстерского мастерства должны ознакомиться и исполнить произведения различных эпох, стилей и направлений, как вокальных, так и инструментальных. Изучить не менее 60 вокальных и инструментальных произведений из обязательного списка. С этой целью необходимо определиться с программным минимумом, соответствующим каждому курсу</p> <p><u>«Отлично»</u></p> <p>Выставляется при выполнении 3-х следующих требований: безупречное исполнение и воплощение музыкально-художественного образа произведения; владение навыками игры в ансамбле с участием голоса или инструмента: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая согласованность, слуховой контроль, знание партий, педализация; грамотно выстроенное по форме произведение; понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора</p> <p><u>«Хорошо»</u></p> <p>Хорошее знание партий солистов; уверенное исполнение произведения; воплощение художественного образа; совместное понимание и решение четко поставленных перед партнерами музыкальных технических задач.</p> <p><u>«Удовлетворительно»</u></p> <p>Некоторые технические неточности при исполнении: звуковые неровности, штриховые погрешности, нечеткое понимание общей формы произведения; неуверенность при создании художественного образа в процессе игры.</p> <p><u>«Неудовлетворительно»</u></p> <p>Частые необоснованные остановки; плохое знание партий</p>

	исполняемого произведения; несогласованность в штрихах и звучности; нет синхронности в игре; отсутствие поставленных музыкальных и художественных задач.
Политика курса	Обязательное посещение занятий; активность во время индивидуальных занятий; подготовка к занятиям, к выполнению домашнего задания и СРС. Недопустимо: опоздание и уход с занятий, пользование сотовыми телефонами во время занятий; несвоевременная сдача заданий, исполнительства и др..
Права студента	В случае несогласия с действиями, оценкой преподавателя студент может подать апелляцию апелляционной комиссии, обратиться к декану, заведующему кафедрой, проректору по учебной работе консерватории.
Полномочия преподавателя	В случае необходимости преподаватель может изменить: план – график сдачи коллоквиума и аттестации со студентами в случае их переноса; тематику отдельных занятий курса, репертуар и т.д. Преподаватель имеет право поставить неудовлетворительную оценку за неявку студента без уважительной причины на зачет или экзамен.

Репертуарный список

№ п/п	Репертуарный список	Литература	Примечания
	- чтение с листа, - транспорт (м.2 вверх, вниз) - арии и романсы -сцены из опер -инструментальные произведения для различных инструментов и фортепиано	https://primanota.ru https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/ http://notes.tarakanov.net/ https://imslp.org https://imslp.ru https://musescore.com https://classic-online.ru https://share.google https://notarhiv.ru/zarubkomp/spisok.html	Экзамен

График самостоятельной работы студентов

№ п/п	Темы занятий	Задания на СРС	Цель и Содер. задани й	Рекомендуемая литература (стр.)	Фор ма конт роля	Сро ки сдач и
1	Работа над ариями, романсами, аккомпанементами концертов.	Работать над соответствием тембров разных партий. Максимально приблизить штриховое соответствие партий. В зависимости от исполняемой партией, работать над педализацией. Ясно показывать смену характера каждой новой пьесы, отрабатывать единую пульсацию исполнения с партнером.	Научиться слышать партнера по ансамблю	<p>1. Виноградов, К. Л. О специфике творческих взаимоотношений пианиста концертмейстера и певца / К. Виноградов // Музыкальное исполнительство и современность. – Вып. I. – М. : Музыка, 1988.</p> <p>2. Воскресенская, Т. Заметки о чтении с листа в классе аккомпанемента / Т. Воскресенская // О мастерстве ансамблиста. – Л., 1986.</p> <p>3. Готлиб, А. Д. Основы ансамблевой техники / А. Д. Готлиб. – М. : Музыка, 1971.</p> <p>4. Концертмейстер : призвание и профессия : сборник научно-метод. статей. –Нижний Новгород : Изд-во ННГК им. М. И. Глинки, 2000.</p> <p>5. Крюков, Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения / Н. Крюков. –Л. : 1961.</p> <p>6. Либерман, Е. А. Творческая работа пианиста с авторским текстом / Е. Либерман. – М. : Музыка, 1988.</p> <p>7. Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента / А. А. Люблинский. – Л. : Музыка, 1972.</p> <p>8. Михайлов, И. Вопросы восприятия и рационализации фактуры в фортепианных аккомпанементах / И. Михайлов // О мастерстве</p>	экзамен	1-10

