

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ **53.05.01 «Искусство концертного исполнительства»**, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1169 от 12.09.2016

Рабочая программа дисциплины разработана и утверждена на заседании кафедры 27.09.2016 г., протокол № 2.

Рабочая программа дисциплины актуализирована и утверждена на заседании кафедры 23.06.2024 г., протокол № 10.

Разработчик:

Профессор, канд. философ. наук,
лауреат международных конкурсов Бойко В. Л.

Зав. кафедрой профессор, каф. кам. анс. и конц. подготовки Бойко В. Л.

1. Цели и задачи изучения дисциплины

Целью дисциплины является углубление, обогащение и закрепление профессиональных навыков в деле воспитания квалифицированного концертмейстера, владеющего всеми тонкостями концертмейстерского искусства, теоретическими и практическими знаниями в области аккомпанемента оперных клавиров, совершенствование тембрового слуха.

Изучение данной дисциплины способствует получению студентами профессионального представления о средствах оркестровой выразительности, о форме и структуре произведений, как выражении замысла композитора.

Одна из главных **практических целей** дисциплины – подготовка студента – будущего концертмейстера - к профессиональному аналитическому восприятию музыкального текста оперного произведения, что позволит студенту понимать внутренние процессы музыкальной ткани, улавливать драматургические и стилевые нюансы в экспонировании и развитии музыкальной образности.

Задачами дисциплины является формирование основных практических навыков в области концертмейстерского искусства:

- разучивание и аккомпанирование партии солисту;
- работа с хором;
- умение упрощать фактуру в сложных оперно-симфонических произведениях не в ущерб главному тематическому материалу,
- стремления к самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов.

2. Место дисциплины в структуре ОП

Данная дисциплина относится к вариативной части базового цикла подготовки специалиста по специальности «искусство концертного исполнительства», специализация №1 «фортепиано».

Дисциплина «Изучение оперных клавиров» вводится на 2 курсе (4семестр) и заканчивается на 3 курсе (5,6 семестры), т.е. всего- 3 семестра. в объеме 52 часов индивидуальных занятий. Форма итогового контроля – зачет в конце 6 семестре.

В процессе обучения ставятся практические задачи ознакомления со строением клавиров и партитур, методами чтения и ориентирования в клавирах и партитурах, со структурой оркестра, изучения закономерностей оркестрового мышления, раскрытия художественного назначения использования многообразных оркестровых средств.

При изучении оперных клавиров студент вынужден обращаться и к оркестровым партитурам, что становится необходимым для уверенного понимания основ строения оркестровой ткани: выделение главных и второстепенных элементов оркестровой фактуры (определение фактурного и тематического рельефа и фона), способность следить за музыкальной драматургией оперного спектакля.

3. Требования к уровню освоению курса

Компетенция	Индикаторы достижения компетенций
ПКО–2. Способен свободно читать с листа партии различной сложности	Знать: — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.
	Уметь: — анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций.
	Владеть: — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.

4. Объем дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	семестры			Всего часов
	4	5	6	
Аудиторные занятия (всего)	17	18	17	52
Самостоятельная работа (всего)	19	18	19	56
Часы контроля (подготовка к экзамену)	-	-	-	-
Вид промежуточной аттестации (экзамен)		зачет	зачет	
Общая трудоемкость, час	36	36	36	108
ЗЕ	1	1	1	3

5. Содержание дисциплины

5.1. Содержание разделов дисциплины

№	Семестр	Содержание раздела	Компетенции
---	---------	--------------------	-------------

п/п			
1.	Программные требования 4 семестр	<p>Фортепианная партия клавира является произведением хотя и предназначенным для фортепиано, но по сути своей – переложением, то есть одним из вариантов воплощения на фортепиано музыки, первоначально написанной для оркестра, в отличие от партии фортепиано в романсах и камерных вокальных произведениях.</p> <p>В них эта партия сочинялась специально для рояля, с учетом особенностей инструмента и обладает удобством фактуры, регистровой красочностью, свойственной именно роялю.</p> <p>Композиторы, создавая клавир, стараются наиболее полно передать все партии оркестра, чтобы исполнитель при чтении клавира, даже если невозможно сыграть весь нотный текст, ясно представлял, какие голоса и какие инструменты в данный момент звучат в оркестре. Гармонический фон должен быть полным и точным, иначе солист не сможет интонационно правильно воспроизвести свою партию, она полностью зависит от точности исполнения концертмейстером партии оркестра.</p> <p><i>За семестр студент должен освоить 2 клавира из заданного списка.</i></p>	ПКО-2
2.	Программные Требования 5 семестр	<p>Композиторы, создавшие превосходные оркестровые партитуры, в клавире чаще всего не учитывали технических возможностей пианиста-концертмейстера. Задача же концертмейстера – исполняя оркестровую партию в концертном зале создать полноценное звучание, стремясь по возможности к оркестровой масштабности рояля. Подбор репертуара на разных этапах обучения осуществляется в соответствии с уровнем технической подготовки студента.</p> <p>Практика профессиональной концертмейстерской деятельности подсказывает, что в повседневной работе оперный концертмейстер вынужден применять различные способы упрощения клавиров.</p> <p><i>За семестр студент должен освоить 2 клавира из заданного списка:</i></p> <p>аккомпанемент изученного оперного клавира (на выбор комиссии - любое действие , сцена, ария, номер и т.д.) ;</p> <p>аккомпанемент незнакомого (чтение с листа) оперного клавира (на выбор комиссии - любое действие , сцена, ария, номер и т.д.) ;</p>	ПКО 2
3.	Программные Требования 6 семестр	<p>Исполняя клавир, пианисты-концертмейстеры часто сталкиваются с фактурой не удобной, а иногда и не исполнимой. Естественно, каждый пианист-концертмейстер имеет право на долю импровизации в таких технически перегруженных местах в клавире.</p> <p><i>студент должен исполнить:</i></p> <p>аккомпанемент изученного оперного клавира (на выбор комиссии - любое действие , сцена, ария, номер и т.д.) ;</p> <p>аккомпанемент незнакомого (чтение с листа) оперного клавира (на выбор комиссии - любое действие , сцена, ария, номер и т.д.) ;</p>	ПКО 2

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий

№ п/п	Раздел дисциплины	Индивидуальные занятия	СРС	Всего час.
1.	Программа 4 семестра	17	19	36
2.	Программа 5 семестра	18	18	36
3	Программа 6 семестра	17	19	36
всего		52	56	108

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература.

1. Бойко В.Л. Произведения современных красноярских композиторов в классе концертмейстерской подготовки : учебное пособие / Boyko V.I. Pieces of contemporary Krasnoyarsk’ s composers at the accompaniment class . Raleigh, North Carolina, , USA, open Science Publishing, 2018. 26 p/ ISBN 978-0-244-44487-7

2. . Виноградов, К.М. О работе оперного концертмейстера / К. М. Виноградов // Сб. статей / Ред. М. Смирнов. – М.: Музыка, 1974. – С. 111-134

3. Концертмейстерский класс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 073100.62 музыкально-инструментальное искусство профиль «Фортепиано» (ПЦ.02) / В. Л. Бойко, Л. А. Илясова, В. Г. Кусакина, Н. И. Литвинцева, С. Г. Чайкин, О. А. Швед, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ; ред. В. Л. Бойко. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 73 с. – Режим доступа

:
http://192.168.0.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=164

4. Мосин, Игорь Эдуардович. Творческая работа в концертмейстерском классе [Текст] : учебно-методическое пособие / И. Э. Мосин. – 2-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2017. – 112 с. : мяг. – (Учебники для вузов. Специальная литература) .

5. Шендерович, Е. М. О преодолении пианистических трудностей в оперных клавирах / Е. М. Шендерович. – Москва : Музыка, 1990.

6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная)

1. Концертмейстерский класс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов бакалавриата по направлению 073100.62 музыкально-инструментальное искусство профиль «Фортепиано» (ПЦ.02) / В. Л. Бойко, Л. А. Илясова, В. Г. Кусакина, Н. И. Литвинцева, С. Г. Чайкин, О. А. Швед, ФГБОУ ВПО "Красноярская государственная академия музыки и театра", Кафедра камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки ; ред. В. Л. Бойко. – 1 файл в формате PDF. – Красноярск : [Б.и.], 2012. – 73 с. – Режим доступа

[:http://192.168.0.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1647](http://192.168.0.239/action.php?kt_path_info=ktcore.actions.document.view&fDocumentId=1647).

2. Кусакина, В.Г. Поэма "Отчалившая Русь" Г.В. Свиридова: опыт исполнительской интерпретации [Текст]: учеб. пособие по курсу "Концертмейстерский класс": для спец. 073201 65 "Иск-во конц. исполн. (по видам инструм.: фп.)" / В.Г. Кусакина. - Красноярск, 2011. - 30 с.

3. Кусакина, В.Г. Поэма "Отчалившая Русь" Г.В. Свиридова: опыт исполнительской интерпретации [Электронный ресурс]: учеб. пособие по курсу "Концертмейстерский класс": для спец. 073201 65 "Иск-во конц. исполн. (по видам инструм.: фп.)" / В.Г. Кусакина. - Красноярск, 2011. - 30 с.

– Режим доступа: <http://192.168.0.239/view.php?fDocumentId=1033>

4. Михайлова, Ирина Николаевна. Музыкальное воплощение поэзии Серебряного века в камерном вокальном творчестве композиторов начала XX столетия (Р. Глиэр, А. Гречанинов) [Текст] : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения: 17.00.02 / И. Н. Михайлова. – М. : [Б.и.], 2018. – 27 с. : мяг. - На правах рукописи . – Специальность : Музыкальное искусство.

5. Транспонирование и чтение с листа [Ноты] : учебное пособие для обучающихся по УГС 53.00.00- музыкальное искусство: профиль. специальность « фортепиано» / Красноярский государственный институт искусств ; сост. В. Л. Бойко, А. Н. Белопащинцев. – Красноярск : КГИИ, 2018 (РИО СибГУ им. М. Ф. Решетнева). – 76 с.

6. Чайкин, Сергей Германович. Tempo rubato в системе музыкально-выразительных средств [Электронный ресурс] = Tempo rubato in the system of means of musical expression / С. Г. Чайкин. – 1 файл в формате PDF. – 2016. – С.322-325. – Режим доступа : 2786 . – Статья опубликована в журнале: Научный альманах. N 7-2(21). – 2016. – С.322-325.

7. Шендерович Е. М. В концертмейстерском классе. Размышления педагога. – М.: Музыка, 1996. – 106 с.

Журналы

Вопросы искусствознания

Голос и речь

Искусство

Искусство (изд-во «Первое сентября»)

Искусство и образование

Искусствознание

MUSICUS: вестник Санкт- Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова

Музыка: Библиографическая информация

Музыка: Искусство, наука, практика: научный журнал Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова

Музыкальная академия (до 1992 г. – Советская музыка)

Музыкальная жизнь

Музыкальная палитра

Музыкальная психология и психотерапия

Музыкант-классик

Научный вестник Московской консерватории

Образование в сфере искусства
PianoФорум (Фортепианный форум)

Газеты

Культура
Музыкальное обозрение
Наш Красноярский край
По законам искусства (Lege artis) – вузовская газета

7.2. Необходимые базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

1. [Электронная библиотечная система федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Красноярский государственный институт искусств» \(ЭБС КГИИ\)](http://192.168.2.230/opac). – Режим доступа: <http://192.168.2.230/opac> (в локальной сети вуза), <http://academia.4net.ru:8080/opac> или <http://80.91.199.13:8080/opac> (в сети интернет).
2. Электронная библиотечная система Издательства «Лань». - Режим доступа: https://e.lanbook.com/books#ebs_book
3. Электронная библиотечная система «Юрайт». - Режим доступа: <http://www.biblio-online.ru>
4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: http://elibrary.ru/org_titles.asp?orgsid=13688
5. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библиометрическая) база данных Web of Science компании Clarivate Analytics (Scientific) LLC. - Режим доступа: <http://apps.webofknowledge.com>
6. Scopus - крупнейшая база данных, содержащая аннотации и информацию о цитируемости рецензируемой научной литературы со встроенными библиометрическими инструментами отслеживания, анализа и визуализации данных. Помимо журналов Scopus индексирует материалы конференций, патенты, книжные серии и отдельные монографии, другие издания. – Режим доступа : [://www.scopus.com](http://www.scopus.com)
7. ScienceDirect (FreedomCollection)- ведущая информационная платформа рецензируемой научной литературы. Полнотекстовая коллекция электронных журналов издательства Elsevier B.V. по различным отраслям знаний, включающая не менее 2 500 наименований электронных журналов и книг - Режим доступа : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285918302997>
8. Национальная электронная библиотека - проект [Российской государственной библиотеки](http://нэб.рф). - Режим доступа: <http://нэб.рф>
9. Информационно-правовая система "КонсультантПлюс". - Доступ осуществляется со всех компьютеров локальной сети вуза.

Образовательные ресурсы в сети интернет

- [Министерство просвещения Российской Федерации](http://www.minedu.gov.ru) - официальный сайт

- [Министерство науки и высшего образования Российской Федерации](#)- официальный сайт
- Федеральный портал «[Российское образование](#)»
- Информационная система «[Единое окно доступа к образовательным ресурсам](#)»
- [Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов](#)
- [Российский общеобразовательный портал](#)
- [Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов](#)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Материально-технические условия для реализации образовательного процесса

Дисциплина «Изучение оперных клавиров» реализуется на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки.

Учебные аудитории, соответствующие действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающие проведение видов занятий для индивидуальных занятий, предусмотренных учебным планом, оснащены роялями (по 2 рояля в каждом классе).

При реализации дисциплины обучающиеся пользуются:

- Библиотекой общей площадью 560,81 м², с фондом свыше 132000 единиц хранения печатных, электронных и аудиовизуальных документов, на 100 посадочных мест. В том числе:
 - читальный зал на 50 мест (из них 6 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам академии и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный безлимитный Wi-Fi)
 - зал каталогов – 7 мест;
 - фонотека 42 посадочных мест (из них: 7 оборудованы компьютерами с возможностью доступа к локальным сетевым ресурсам академии и библиотеки, а также выходом в интернет. Имеется бесплатный Wi-Fi); 25 оборудованы аудио и видео аппаратурой). Фонд аудиовизуальных документов насчитывает более 5100 единиц хранения (CD, DVD диски, виниловые пластинки), более 13000 оцифрованных музыкальных произведений в mp3 формате для прослушивания в локальной сети академии

Требуемое программное обеспечение

Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения:

- Операционная система: (Microsoft Corporation) Windows 7.0, Windows 8.0.
- Приложения, программы: Microsoft Office 13, Finale 14, Adobe Reader 11.0 Ru, WinRAR, АИБС Absotheque Unicode (со встроенными модулями «веб-модуль OPAC» и «Книгообеспеченность»), программный комплекс «Либер. Электронная библиотека», модуль «Поиск одной строкой для электронного каталога AbsOPACUnicode», модуль «SecView к программному комплексу «Либер. Электронная библиотека».

Методических рекомендации

Цель методических рекомендаций - обеспечить студенту оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

По различным уровням образования учебным планом предусмотрены различные часы для самостоятельной работы и часы для контроля.

Приступая к изучению дисциплины «Изучение оперных клавиров» обучающиеся должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств, а также с учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке вуза, получить доступ в электронные библиотечные системы, получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

1. Регулярно посещать занятия, использовать различные формы индивидуальной работы.
2. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии и успешном прохождении межсессионной аттестации обучающийся может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность деятельности.

Цели и задачи курса определяют содержание обучения, его форму, методы, репертуар. Основной организационной формой обучения является индивидуальный урок. Обучающийся должен научиться самостоятельно решать художественные и технические трудности, так как знания, полученные на уроке, должны быть в процессе самостоятельной работы претворены в прочный профессиональный навык.

В основе всех оперных клавиров именно пианист дает направление развитию художественного образа, выстраивает форму. Подготавливает вступление солиста, хора и т.д. Вследствие этого, выразительные возможности рояля позволяют пианисту воспроизводить оркестровые звучности. При этом роль концертмейстера приобретает дополнительную многозначность и объединяет в себе одновременно собственно аккомпанирование и дирижерские функции.

Встречающиеся пианистические «неудобства» в клавирах предполагают умение редактировать нотный текст на основе знания партитуры и способность передать звучание как отдельных инструментов, так и всего оркестра на рояле.

Представление сценического действия, конкретных героев, пространства зала помогут пианисту передать масштабность развития, рельефность музыкальных характеристик, яркость красок.

Аккомпанемент в оперных клавирах обусловлен особенностями звучания

оркестровых инструментов. Полнота звучания оркестровой партитуры достигается при помощи воссоздания на фортепиано звуковых «образов» тех инструментов, которые составляют данный конкретный ансамбль. К примеру, при передаче игры смычковых инструментов первостепенное значение для пианиста приобретают штриховая артикуляция, фразировка и умение исполнять на рояле кантилену, столь характерную для струнно-смычковой исполнительской культуры; плотности и яркости звучания медных духовых будет соответствовать насыщенное и объемное, приближающееся к оркестровому звучание рояля и т.д.

Понимание пианистом вокальной и инструментальной специфики обогащает фортепианную партию и помогает создать достаточно полноценное представление о той или иной опере.

Обучение по дисциплине строится следующим образом:

- 1) к уроку необходимо хорошо изучить произведение, знать термины и ремарки композитора, встречающиеся в нотном тексте, подготовить вопросы по аппликатуре и штрихам,
- 2) перед занятием необходимо просмотреть ноты;
- 3) при подготовке к уроку также рекомендуется послушать произведение различных интерпретациях с целью сформировать свое собственное представление о данном сочинении,
- 4) знать вокальную/инструментальную партию солиста, хора,
- 5) быть готовым репетировать с солистом (вовремя подавать реплики, уметь проиллюстрировать его партию),
- 6) сразу после занятия зафиксировать (в тетради, в нотах) замечания и рекомендации преподавателя.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа студентов является одной из важнейших составляющих образовательного процесса. Основным принципом организации самостоятельной работы студентов является комплексный подход, направленный на развитие навыков творческой деятельности студента вне аудитории, при домашней подготовке.

При организации самостоятельной работы необходимо обеспечить полную информированность студентов о целях и задачах, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля этой дисциплины.

Фортепианная партия клавира является произведением хотя и предназначенным для фортепиано, но по сути своей – переложением, то есть одним из вариантов воплощения на фортепиано музыки, первоначально написанной для оркестра, в отличие от партии фортепиано в романсах и камерных вокальных произведениях. В них эта партия сочинялась специально для рояля, с учетом особенностей инструмента и обладает удобством фактуры, регистровой красочностью, свойственной именно роялю. Не подлежит сомнению, что композиторы, создавшие превосходные оркестровые партитуры, в клавире чаще всего не учитывали технических возможностей пианиста-концертмейстера. Задача же концертмейстера – исполняя оркестровую партию в концертном зале создать полноценное звучание, стремясь по возможности к оркестровой масштабности рояля.

Исполняя клавиры, часто сталкиваешься с фактурой неудобной, неуклюжей для рук пианиста, а иногда и не исполнимой. Композиторы, создавая клавиры, стараются наиболее полно передать все партии оркестра, чтобы исполнитель при чтении клавира, даже если невозможно сыграть весь нотный текст, ясно представлял, какие голоса и какие инструменты в данный момент звучат в оркестре. Естественно, каждый пианист-концертмейстер имеет право на долю импровизации в таких технически перегруженных местах в клавири.

Практика подсказывает, что в повседневной работе оперный концертмейстер вынужден применять различные способы упрощения клавири. При ежедневных занятиях играть полностью всю насыщенную фактуру не имеет смысла. Пианисты поступают в таких случаях совершенно правильно: они вычлняют вокальную строчку и приучают певцов к правильной интонации, при этом рационально упрощают трудные места клавира, чтобы не останавливать движение музыки. И только на заключительном этапе работы, на заключительных репетициях и во время концертного исполнения пианисты-концертмейстеры исполняют полностью фактуру клавира.

Приступая к работе концертмейстера с солистом, надо отметить непреложную особенность – начать эту работу можно только после того, как полностью проделана самостоятельная работа с клавири, и студент-концертмейстер овладел фактурой клавира, свободно и в заданном темпе может играть оркестровую партию. В данной работе невозможно было воспользоваться приёмом упрощения фактуры. Гармонический фон должен быть полным и точным, иначе солист не сможет интонационно правильно воспроизвести свою партию, она полностью зависит от точности исполнения концертмейстером партии оркестра.

Программа, разработанная на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, включает в себя репертуарные списки и методические рекомендации по организации учебного процесса с указанием объема занятий в каждом семестре. Сочинения, предлагаемые для изучения, охватывают исторический период с XVII по XXI век, представлены разные жанры и авторские стили.

Сотрудничество с оперными певцами, солистами филармонии, с артистами симфонических и театральных оркестров является хорошим стимулом для занятий учащихся. Кроме этого, практикуется самостоятельная подготовка и выступление студентов с солистами, а также такие виды концертмейстерской деятельности, как чтение с листа и транспонирование. Приобретаемый опыт, как правило, сказывается на результатах учебы.

Особой заботой пианиста-концертмейстера при работе с вокальной партией (а в дальнейшем с солистом) в процессе изучения оперных клавири является динамический баланс. Наполнение певческого голоса зависит от его типа, тесситуры, тембра и индивидуальных особенностей исполнителя. Обычно высокие голоса легче воспринимаются слухом, обладают «полетностью». Средние и низкие голоса требуют от пианиста большей ансамблевой чуткости. Динамический профиль фортепианного сопровождения, как правило, развивается параллельно динамике вокальной партии.

При чтении оперных клавири обучающиеся нередко сталкиваются с фактурными трудностями. Необходимо научиться облегчить фактуру оркестрового письма, уметь выделить главное и при этом не потерять индивидуальных особенностей композиционного приема автора. Обучающийся должен уметь собрать оркестровую партитуру на фортепиано, не упустив из виду лейттемы и лейтмотивы, проходящие в

средних голосах, что технически сложнее, чем опора преимущественно на крайние голоса.

Наличие вокальных партий требует навыков чтения трехстрочной партитуры при выделении вокального соло; сопровождение не должно перекрывать его по тесситуре. Поэтому важно видение и слышание гармонии сопровождения и ее мгновенное перераспределение в более узкое расположение, дабы вокальный голос был на первом плане.

Фортепианная партия клавира является произведением хотя и предназначенным для фортепиано, но по сути своей – переложением, то есть одним из вариантов воплощения на фортепиано музыки, первоначально написанной для оркестра, в отличие от партии фортепиано в романсах и камерных вокальных произведениях. В них эта партия сочинялась специально для рояля, с учетом особенностей инструмента и обладает удобством фактуры, регистровой красочностью, свойственной именно роялю. Не подлежит сомнению, что композиторы, создавшие превосходные оркестровые партитуры, в клавире чаще всего не учитывали технических возможностей пианиста-концертмейстера. Задача же концертмейстера – исполняя оркестровую партию в концертном зале создать полноценное звучание, стремясь по возможности к оркестровой масштабности рояля.

Исполняя клавир, пианисты-концертмейстеры часто сталкиваются с фактурой не удобной, неуклюжей для рук пианиста, а иногда и не исполнимой. Композиторы, создавая клавир, стараются наиболее полно передать все партии оркестра, чтобы исполнитель при чтении клавира, даже если невозможно сыграть весь нотный текст, ясно представлял, какие голоса и какие инструменты в данный момент звучат в оркестре. Естественно, каждый пианист-концертмейстер имеет право на долю импровизации в таких технически перегруженных местах в клавире.

Практика профессиональной концертмейстерской деятельности подсказывает, что в повседневной работе оперный концертмейстер вынужден применять различные способы упрощения клавиров. При ежедневных занятиях играть полностью всю насыщенную фактуру не имеет смысла. Пианисты поступают в таких случаях совершенно правильно: они вычленивают вокальную строчку и приучают певцов к правильной интонации, при этом рационально упрощают трудные места клавира, чтобы не останавливать движение музыки. И только на заключительном этапе работы, на заключительных репетициях и во время концертного исполнения пианисты-концертмейстеры исполняют полностью фактуру клавира.

Приступая к работе концертмейстера с солистом, надо отметить непреложную особенность – начать эту работу можно только после того, как полностью проделана самостоятельная работа с клавиром, и студент-концертмейстер овладел фактурой клавира, свободно и в заданном темпе может играть оркестровую партию. В данной работе невозможно было воспользоваться приёмом упрощения фактуры. Гармонический фон должен быть полным и точным, иначе солист не сможет интонационно правильно воспроизвести свою партию, она полностью зависит от точности исполнения концертмейстером партии оркестра.

Программа, разработанная на кафедре камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки, включает в себя репертуарные списки и методические рекомендации по организации учебного процесса с указанием объема занятий в каждом семестре. Сочинения, предлагаемые для изучения, охватывают исторический период с XVII по XXI

век, представлены разные жанры и авторские стили.

Сотрудничество с оперными певцами, солистами филармонии, с артистами симфонических и театральных оркестров является хорошим стимулом для занятий учащихся. Кроме этого, практикуется самостоятельная подготовка и выступление студентов с солистами, а также такие виды концертмейстерской деятельности, как чтение с листа и транспонирование. Приобретаемый опыт, как правило, сказывается на результатах учебы.

Особой заботой пианиста- концертмейстера при работе с вокальной партией (а в дальнейшем с солистом) в процессе изучения оперных клавиров является динамический баланс. Наполнение певческого голоса зависит от его типа, тесситуры, тембра и индивидуальных особенностей исполнителя. Обычно высокие голоса легче воспринимаются слухом, обладают «полетностью». Средние и низкие голоса требуют от пианиста большей ансамблевой чуткости. Динамический профиль фортепианного сопровождения, как правило, развивается параллельно динамике вокальной партии.

При чтении оперных клавиров обучающиеся нередко сталкиваются с фактурными трудностями. Необходимо научиться облегчить фактуру оркестрового письма, уметь выделить главное и при этом не потерять индивидуальных особенностей композиционного приема автора. Обучающийся должен уметь собрать оркестровую партитуру на фортепиано, не упустив из виду лейттемы и лейтмотивы, проходящие в средних голосах, что технически сложнее, чем опора преимущественно на крайние голоса.

Наличие вокальных партий требует навыков чтения трехстрочной партитуры при выделении вокального соло; сопровождение не должно перекрывать его по тесситуре. Поэтому важно видение и слышание гармонии сопровождения и ее мгновенное перераспределение в более узкое расположение, дабы вокальный голос был на первом плане.

№ п/п	Тематика самостоятельной работы (детализация)	
	4 семестр	работа над расширением репертуара. Клавиры опер русских и зарубежных композиторов (согласно индивидуальному плану)
	5 семестр	работа над расширением репертуара. Клавиры опер русских и зарубежных композиторов (согласно индивидуальному плану)
	6 семестр	Работа над программой. Клавиры опер русских и зарубежных композиторов Клавиры опер русских и зарубежных композиторов (согласно индивидуальному плану)

Формы отчёта о самостоятельной работе студентов по данному курсу проводятся в следующих вариантах:

- академическое прослушивание

4. Советы по подготовке к текущему, промежуточному и итоговому контролю по дисциплине

Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.

1. За две недели до контроля играть и петь (иллюстрировать самому себе) произведение несколько раз подряд. Цель: выявление наиболее проблемных фрагментов произведения (при последнем проигрывании эти фрагменты станут явными).
2. Записать себя и проанализировать качество звука, цельность произведения.

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Шкалы оценивания и критерии оценки

Зачет ставится если студент продемонстрировал :

- высокий уровень знаний и умений. Наличие исполнительской концепции. Гармоничное соответствие стилю. Яркое, стилистически верное, артистичное исполнение. Высокий уровень технического мастерства. Свободное техническое владение музыкальным материалом. Проявление личностной позиции концертмейстера в интерпретации. Эмоциональное артистичное исполнение.

– осмысленность в реализации замысла. Исполнение произведений выражает образное содержание. Партии участников вокально-фортепианного ансамбля выстроены ритмически, динамически, тембрально, по штрихам и артикуляции, и соответствует функциональному назначению исполняемых фактурных компонентов во взаимосвязи и взаимообусловленности. Хороший уровень технического мастерства.

Незачет – интерпретация недостаточно осмыслена, имеются погрешности в исполнении, нарушения целостности произведений.

Неуверенное выступление, студент теряется в нотном тексте, не знает вокальной партии, низкий уровень технического мастерства, малоэмоционально.

Исполнение заданного нотного фрагмента позволяет оценить следующие знания, умения и навыки практической деятельности:

Знания:

— концертно-исполнительского репертуара, включающего произведения разных эпох, стилей жанров;

— основных элементов музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста.

Умения:

— анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;

— распознавать различные типы нотаций

Владения:

— навыками чтения с листа партий различной сложности;

— искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.

3.1 Типовые задания

СПИСОК КЛАВИРОВ

В течение учебного года студент обязан изучить 4 клавира.

<u>Вольфганг Амадей Моцарт</u>	<i>Свадьба Фигаро</i>
<u>Доменико Чимароза</u>	<i>Тайный брак</i>
<u>Джоаккино Россини</u>	<i>Севильский цирюльник</i>

<u>Джузеппе Верди</u>	<i>Травиата</i>
	<i>Аида</i>
	<i>Риголетто</i>

<u>Пётр Чайковский</u>	<i>Евгений Онегин</i>
<u>Николай Римский-Корсаков</u>	<i>Царская невеста</i>
<u>Александр Бородин</u>	<i>Князь Игорь</i>

3.2 КЛАВИРЫ НА ВЫБОР

<u>Жорж Бизе</u>	<i>Кармен</i>
<u>Бедрих Сметана</u>	<i>Проданная невеста</i>
<u>Даргомыжский</u>	<i>Русалка</i>
<u>Модест Мусоргский</u>	<i>Борис Годунов</i>
	<i>Хованщина</i>
<u>Пётр Чайковский</u>	<i>Иоланта</i>
	<i>Пиковая дама</i>
	<i>Мазепа</i>
<u>Руджеро Леонкавалло</u>	<i>Паяцы</i>
<u>Джакомо Пуччини</u>	<i>Мадам Баттерфляй</i>
	<i>Тоска</i>
<u>Джордано Умберто</u>	<i>Андре Шенье</i>
<u>Морис Равель</u>	<i>Испанский час</i>
	<i>Дитя и волшебство</i>
<u>Сергей Прокофьев</u>	<i>Любовь к трём апельсинам</i>
<u>Сергей Слонимский</u>	<i>Гамлет</i>

Предлагаемые рекомендации адресованы преподавателям для соблюдения преемственности в выборе методов, приемов, форм и средств обучения. При необходимости рекомендации могут быть дополнены и скорректированы в зависимости от:

- особенностей студентов,
- условий обучения (например, увеличения часов на самостоятельную работу);
- изменения целей обучения и т.д.

В целях реализации учебной программы преподавателю предоставлено право выбора и использования тех или иных методик обучения, а так же учебников, учебных

пособий и электронных образовательных ресурсов, которыми располагает библиотека вуза.

4.1 Формы контроля уровня обученности студентов

В процессе изучения дисциплины предусмотрены следующие формы контроля: текущий, промежуточный контроль (зачет), контроль самостоятельной работы студентов.

Текущий контроль осуществляется в течение семестра на практических занятиях.

Промежуточный контроль осуществляется в форме зачёта.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра.

Преподаватель курса «изучение оперных клавиров» :

- осуществляет необходимый контроль выполнения графика самостоятельной работы студентов;
- по необходимости проводит индивидуальные консультации;
- анализирует и дает оценку студенческой работы.

4.2 Описание процедуры аттестации

Процедура итогового контроля по дисциплине проходит в соответствии с Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского»

- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим практические занятия. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников института, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
- Информация о проведении аттестационного испытания заранее размещается в форме афиши или объявления.
- Аттестуемые студенты выступают в концертной одежде.
- На аттестацию допускаются зрители из числа желающих
- Оценка результатов аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его проведения.

4.3 Структура зачета

Исполнение клавира.

Оценка за выступление выставляется по системе **Зачет/незачет**

4.4 Рекомендуемая нотная литература

Вольфганг Амадей Моцарт

Свадьба Фигаро

Дон-Жуан

Так поступают все

Милосердие Тита

Доменико Чимароза
Джоаккино Россини

Карл Мария фон Вебер
Винченцо Беллини

Гаэтано Доницетти

Рихард Вагнер

Михаил Глинка

Джакомо Мейербер

Джузеппе Верди

Шарль Франсуа Гуно

Жорж Бизе
Бедржих Сметана
Модест Мусоргский
Пётр Чайковский

Николай Римский-Корсаков

Александр Бородин
Руджеро Леонкавалло
Джакомо Пуччини

Волшебная флейта
Тайный брак
Севильский цирюльник
Отелло
Золушка
Сорока-воровка
Волшебный стрелок
Сомнамбула
Норма
Пуритане
Любовный напиток
Фаворитка
Дочь полка
Риенци
Летучий голландец
Тангейзер
Иван Сусанин
Руслан и Людмила
Гугеноты
Африканка
Макбет
Отелло
Травиата
Трубадур
Риголетто
Бал-маскарад
Сила судьбы
Аида
Фауст
Ромео и Джульетта
Кармен
Проданная невеста
Борис Годунов
Евгений Онегин
Иоланта
Пиковая дама
Мазена
Снегурочка
Садко
Царская невеста
Сказка о золотом петушке
Князь Игорь
Паяцы
Манон Леско
Тоска

Джордано Умберто
Джакомо Пуччини
Рихард Штраус
Морис Равель

Игорь Стравинский

Курт Вейль
Дмитрий Шостакович
Джордж Гершвин
Сергей Слонимский

Богема
Джанни Скикки
Андре Шенье
Мадам Баттерфляй
Кавалер розы
Испанский час
Дитя и волшебство
Царь Эдип
Похождения повесы
Трёхгрошовая опера
Нос
Порги и Бесс
Гамлет