

Государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования  
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»  
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины**  
**Б1.Б.Д23 ОСНОВЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

по специальности  
**53.05.01 Искусство концертного исполнительства**  
(уровень специалитета)

Специализация  
**Фортепиано**

Квалификация  
**Концертный исполнитель. Преподаватель**

Уровень образования – высшее образование  
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2023

**Рабочая программа дисциплины «Основы концертмейстерской деятельности»** разработана на основе требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Фортепиано» ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2023.

Разработчик:

**Бутова И.А.**, кандидат педагогических наук, доцент кафедры специального фортепиано и камерного - концертмейстерского искусства

## Содержание

1. Паспорт программы. Пояснительная записка .....	4
2. Структура и содержание учебной дисциплины .....	8
3. Формы контроля, экзаменационные требования .....	13
4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины .....	14
5. Информационное обеспечение дисциплины .....	16
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины .....	18
7. Методические рекомендации для преподавателей .....	18
8. Методические указания для студентов .....	21

## **1. Паспорт программы. Пояснительная записка**

### **1.1. Цели и задачи дисциплины**

Изучение дисциплины «Основы концертмейстерской деятельности» является неотъемлемой частью подготовки обучающихся по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (специализация Фортепиано) к будущей профессиональной деятельности в качестве концертмейстера.

**Целью** дисциплины «Основы концертмейстерской деятельности» является подготовка высококвалифицированных музыкантов – концертмейстеров широкого профиля, владеющих системой глубоких знаний в области ансамблевого исполнительства, исполнительскими умениями и навыками репетиционной и концертной работы в ансамбле с партнером (партнерами), в творческих исполнительских коллективах.

**Задачи дисциплины** «Основы концертмейстерской деятельности»:

- формирование систематизированных знаний по истории, теории и практике ансамблевого исполнительства;
- развитие навыков анализа ансамблевого репертуара;
- изучение методов и способов работы над художественным образом в совместной репетиционной и концертной работе с солистами и исполнительскими коллективами;
- формирование навыков самостоятельной работы над музыкальными произведениями различных эпох, стилей и жанров с различными исполнителями и исполнительскими коллективами;
- овладение методами и способами чтения с листа, транспонирования, редактирования клавиров.

### **1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы**

Дисциплина «Основы концертмейстерской деятельности» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация Фортепиано.

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой специального фортепиано и камерно-концертмейстерского искусства.

Дисциплина «Основы концертмейстерской деятельности» в содержательном отношении предполагает междисциплинарные связи и основывается на знаниях и умениях, получаемых при изучении таких дисциплин как «Специальный инструмент», «Концертмейстерский класс». Однако если вышеперечисленные дисциплины представляют собой практическую исполнительскую деятельность, то дисциплина «Основы концертмейстерской деятельности» призвана заложить фундамент систематизированных теоретических знаний, а также практических умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, на которых базируется исполнительская деятельность концертмейстера.

### 1.3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

#### Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторы их достижения

Код и наименование профессиональной компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПКО–1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	Знать: - конструктивные и звуковые особенности инструмента; - различные виды нотации, исполнительские средства выразительности.
	Уметь: - передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; - использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента.
	Владеть: - навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; - навыками самостоятельной работы на инструменте.
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.

ПКО–3. Способен участвовать вместе с солистом в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль	Знать: - методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; - основы исполнительской интерпретации.
	Уметь: - поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; - сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики.
	Владеть: - способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; - навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.
ПКО–4. Способен к совместно-му исполнению музыкального произведения в ансамбле	Знать: - историю, теорию и практику ансамблевого исполнительства; - принципы работы над музыкальным произведением в ансамбле и особенности репетиционного процесса.
	Уметь: - слышать свою партию и партии партнеров по ансамблю; - соблюдать динамический баланс с участниками ансамбля.
	Владеть: - навыками самостоятельной работы над ансамблевыми произведениями различных стилей и жанров; - искусством игры в ансамбле.
ПКО–7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, творческого коллектива	Знать: - концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; - основные принципы сольного и совместного исполнительства.
	Уметь: - самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; - взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях.
	Владеть: - навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; - навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

#### 1.4. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Дисциплина «Основы концертмейстерской деятельности» реализуется в форме лекционных, практических мелкогрупповых занятий (в том числе, занятий в творческой мастерской), семинарских занятий и самостоятельной работы обучающихся.

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 часа):

Время изучения дисциплины – 6-7 семестры.

Контактная работа с обучающимися – 70 часов, включающих:

– лекции – 38 часов;

– практические мелкогрупповые занятия (в том числе, занятия в творческой мастерской) – 32 часа.

Самостоятельная работа обучающихся – 74 часа.

Формы промежуточной аттестации:

Зачет – 6 семестр.

Курсовая работа – 7 семестр.

Экзамен – 7 семестр.

Период Виды учебных занятий	6 семестр	7 семестр	Всего
Аудиторные занятия (в часах)	34	36	70
Количество часов в неделю	2	2	2
Самостоятельная работа (в часах)	38	36	74
Форма промежуточной аттестации	зачет	курсовая работа экзамен	144

## 2. Структура и содержание учебной дисциплины

### 2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий

№№ тем	Наименования тем	Контактная (аудиторная) работа в академических часах			Самостоятельная работа студентов в академических часах
		Всего аудиторные занятия	Лекции	Практические занятия (семинар)	
<b>6 семестр</b>					
1	Введение в дисциплину	2	2	-	-
2	Концертмейстерская деятельность: исторический аспект. Выдающиеся концертмейстеры 20 столетия	6	4	2	6
3	Многопрофильность концертмейстерской деятельности	4	2	2	4
4	Специфика работы концертмейстера с солистами - вокалистами	4	2	2	4
5	Работа над камерно-вокальными сочинениями и оперными ариями	4	2	2	4
6	Чтение с листа и транспонирование	4	2	2	8
7	Работа концертмейстера в музыкальном театре	6	2	4	4
8	Методы и способы редактирования клавиров	4	2	2	8
<b>Всего за 6 семестр</b>		<b>34</b>	<b>18</b>	<b>16</b>	<b>38</b>
<b>7 семестр</b>					
9	Специфика работы концертмейстера со струнными – смычковыми инструментами	4	2	2	2
10	Работа концертмейстера с духовыми и ударными инструментами	4	2	2	2
11	Специфика работы концертмейстера со струнными щипковыми народными инструментами	4	2	2	2
12	Работа концертмейстера в классе хорового дирижирования и с хоровым (ансамблевым) коллективом. Работа с хоровыми партитурами	4	2	2	4
13	Специфика работы концертмейстера в хореографическом коллективе	6	2	4	4
14	Полифункциональность деятельности концертмейстера	4	2	2	2
15	Социально-коммуникативные навыки концертмейстера	4	2	2	2
16	Концертмейстерская мобильность	2	2	-	2
17	Обзор научно – методической литературы по проблемам концертмейстерской деятельности	2	2	-	2
18	Подготовка курсовых работ	2	2	-	14
<b>Всего за 7 семестр:</b>		<b>36</b>	<b>20</b>	<b>16</b>	<b>36</b>
<b>Итого часов</b>		<b>70</b>	<b>38</b>	<b>32</b>	<b>74</b>



## 2.2. Содержание дисциплины

### *1. Введение в дисциплину*

Цели и задачи дисциплины. Значение и место дисциплины в системе подготовки пианиста к профессиональной деятельности в качестве концертмейстера. Структура и содержание курса. Основные понятия: концертмейстер, искусство аккомпанемента, концертмейстерская деятельность. Структурные компоненты концертмейстерской деятельности.

### *2. Концертмейстерская деятельность: исторический аспект. Выдающиеся концертмейстеры 20 столетия*

Этапы становления концертмейстерского искусства. Аккомпаниаторское искусство древней Греции. Становление аккомпанемента как вида импровизации. Аккомпанемент эпохи Барокко: импровизационный аккомпанемент как составная часть умений клавириста. Первые трактаты по искусству аккомпанемента: Ф. Куперен «Искусство игры на клавесине», Ф.Э. Бах «Основы истинного искусства клавирной игры».

Предпосылки и причины становления искусства аккомпанемента в России: зарождение, развитие и укрепление театрального искусства во 2ой половине 18 века (профессионального и любительского); репетиционная работа капельмейстеров – отправная точка в формировании профессии концертмейстера; домашнее и салонное музицирование (любительское и профессиональное); появление публичных концертов (от случайности к регулярности) - исключительно для слушания музыки.

Появление фортепиано – новый этап становления искусства аккомпанемента. Камерно-вокальное творчество русских и зарубежных композиторов конца XVIII начала XIX веков. Вычленение профессии концертмейстера в отдельную профессию на рубеже XIX – XX веков. Открытие в 1867 году в Петербургской консерватории спец. классов для совершенствования навыков совместной игры. Включение спец. курсов аккомпанемента в программы музыкальных училищ и консерваторий в 1-ой половине XX века.

Выдающиеся концертмейстеры 20 столетия (Дж. Мур, И. Илья, В. Чачава, Е. Шендерович, М. Аркадьев и др.): биографическая справка, творческая, научно - методическая деятельность, художественно-эстетические принципы.

### *3. Многопрофильность концертмейстерской деятельности*

Многопрофильность концертмейстерской деятельности как основная специфическая характеристика ансамблевого исполнительства. Виды и составы исполнителей и исполнительских коллективов (солисты – вокалисты и инструменталисты, хоры и ансамбли, хореографические и театральные коллективы).

Специфика профилей концертмейстерской деятельности. Разнообразие задач и вариативность действий музыканта-концертмейстера.

#### ***4. Специфика работы концертмейстера с солистами – вокалистами***

Вопросы вокальной технологии: диапазоны голосов, их тембровые характеристики, особенности регистров, переходов и способов формирования звука. Анализ тесситуры вокальных произведений. Построение вокальной фразы. Певческое дыхание, певческая интонация, цезуры для вокального дыхания. Модификация ритма, связанная с особенностями произнесения поэтического текста. Синтетическая природа вокального искусства - сплав музыки и поэзии. Работа с поэтическим текстом. Драматургия поэтического текста, его певческое выражение.

Работа в творческой лаборатории.

#### ***5. Работа над камерно-вокальными сочинениями и оперными ариями***

Особенности работы концертмейстера над камерно-вокальным и оперным репертуаром: различие в постановке задач.

Осмысленное и эмоциональное прочтение поэтического текста камерно-вокальных сочинений, выявление смысловых кульминаций, особенностей фонетики, ритм стиха, определение художественных задачи исполняемого произведения. Работа над самостоятельными фортепианными фрагментами (прелюдии, постлюдии, интерлюдии), их значение в драматургии романсов.

Традиция концертного исполнения арий в сопровождении фортепиано. Расширение рамок привычного понятия «пианист – аккомпаниатор». Постановка новых задач: «концертмейстер – дирижер», «концертмейстер – редактор», «концертмейстер – оркестр». Работа с клавиром. Дирижерские функции концертмейстера.

Практическая работа за роялем.

#### ***6. Чтение с листа и транспонирование***

Формирование навыка быстрой ориентации в нотном тексте как синтез зрения, слуха и моторики. Принципы формирования: постепенность, последовательность, регулярность. Визуальный анализ музыкального текста, целостный охват фрагментов. Восприятие нотной графики. Методы транспонирования: метод гармонического анализа, метод интервального перемещения, анализ интервального рисунка мелодии. Непрерывность процесса и решение художественных задач.

Практическая работа за роялем.

### ***7. Работа концертмейстера в оперном театре***

Работа с клавирами. Подготовка партий с солистами, построение урока в музыкальном театре. Работа над ариями и речитативами. Работа с ансамблями (дуэты, трио, квартеты и т.д.) Сдача партий дирижеру. Спевки хора, солистов и ансамблей с участием дирижера. Умение играть «по руке». Развитие периферийного зрения, зрительных переключений. Постановочные репетиции с режиссером спектакля. Сценический «прогон» спектакля с концертмейстером.

Работа в творческой лаборатории.

### ***8. Редактирование клавиров***

Работа с музыкальным текстом клавира. Способы переложения клавиров: незначительные изменения и изменения, требующие фиксации в нотном тексте. Исполнение «петита». Способы упрощения репетиционной техники, ломаных октав, тремоло, терций, октав, аккордов. Способы распределения и чередования рук. Обзор редакций оперных арий.

Практическая работа за роялем.

### ***9. Специфика работы концертмейстера со струнными смычковыми инструментами***

Принципы и приемы звукоизвлечения на струнных инструментах. Тембральные особенности и динамические возможности каждого инструмента (скрипка, альт, виолончель, контрабас). Особенности нотации (ключи). Технология игры на струнных инструментах, их штриховая специфика. Средства выразительности, технические приемы, штрихи, динамика, используемые пианистами для достижения тембро-динамического баланса при работе со струнными смычковыми инструментами.

Работа в творческой лаборатории.

### ***10. Работа концертмейстера с духовыми инструментами***

Медные и деревянные духовые инструменты: тембральные особенности и динамические возможности, принципы звукоизвлечения, штриховая специфика. Особенности нотации (ключи). Адекватные и целесообразные пианистические приемы звукоизвлечения в работе с различными духовыми инструментами. Эквивалентность штрихов, динамики, соответствующих динамическим возможностям конкретного инструмента. Вопросы распределения исполнительского дыхания на фразы, моменты взятия дыхания.

Работа в творческой лаборатории.

### ***11. Специфика работы концертмейстера со струнными щипковыми народными инструментами***

Технология, основные приемы звукоизвлечения, штрихи на струнных щипковых инструментах. Тембральные особенности и динамические возможности инструментов. Основные приемы игры на струнных щипковых инструментах (удар, тремоло, пиццикато, натуральные и искусственные флажолеты, удар за подставкой, щипок, бряцанье, дробь и др.) Адекватные и целесообразные пианистические приемы звукоизвлечения в работе со струнными щипковыми народными инструментами. Достижения тембровой и артикуляционной идентичности звучания. Метроритмическая синхронность виртуозных фрагментов. Вопросы динамики и педализации.

Работа в творческой лаборатории.

### ***12. Работа концертмейстера в классе хорового дирижирования и с хоровым (ансамблевым) коллективом. Работа с хоровыми партитурами***

Основы дирижерской техники, умение играть «по руке». Понятие ауттакта, «точки», снятия звука, дирижерской сетки и т.д. Работа с хоровыми партитурами, навык чтения хоровых партитур, исполнение партии теноров. Совмещение хоровой партитуры с партией аккомпанемента. Развитие периферийного зрения, зрительных переключений. Воплощение звучания на инструменте воображаемого хора.

Работа в творческой лаборатории.

### ***13. Специфика работы концертмейстера в хореографическом коллективе***

Специфика хореографического аккомпанемента – сплав музыки и хореографии. Техника движения, технология и терминология классического, народно-сценического и современного танца. Сопровождение урока классического танца. Метроритмические формулы и темпы, временное совпадение танцевальных действий и музыкального сопровождения. Навыки импровизации. Визуальный контроль движения танцовщиков.

Работа в творческой лаборатории.

### ***14. Полифункциональность деятельности концертмейстера***

Исполнительские функции концертмейстера. Репетиторские функции концертмейстера. Организаторские функции концертмейстера. Психолого-педагогические функции концертмейстера. Работа концертмейстера с обучающимися образовательных учреждений, с исполнителями – профессионалами учреждений культуры и искусства, с творческими коллективами. Ролевая вариативность моделей поведения. Готовность к быстрой смене выполняемой функции.

### ***15. Социально-коммуникативные навыки концертмейстера***

Понятие социальной коммуникации и социального взаимодействия. Вербальная и невербальная коммуникация. Владение концертмейстером средствами вербальной и невербальной коммуникации. Социально-артистическая направленность и музыкально-коммуникативная инициативность концертмейстера. Социально - творческая адаптивность концертмейстера. Творческое взаимодействие преподавателя и концертмейстера в исполнительском классе: социально-психологический аспект.

### ***16. Концертмейстерская мобильность***

Категория профессиональной мобильности, структура и содержание. Профессиональная мобильность музыканта – концертмейстера - комплекс профессиональных, личностных и социальных качеств специалиста, обеспечивающих оперативность и эффективность решения профессиональных задач в постоянно меняющихся условиях деятельности. Когнитивно - деятельностный, личностно - психологический, социально - коммуникативный компоненты профессиональной мобильности концертмейстера. Комплексное развитие профессиональных и личностных качеств концертмейстера.

### ***17. Обзор научно – методической литературы по проблемам концертмейстерской деятельности***

Первые трактаты по искусству аккомпанемента. Публикации выдающихся концертмейстеров. Методические работы концертмейстеров – практиков и преподавателей концертмейстерского класса. Рассмотрение наиболее современных публикаций по теме концертмейстерского мастерства. Диссертационные исследования по проблемам концертмейстерской деятельности

## **3. Формы контроля, экзаменационные требования**

Текущий контроль усвоения материала курса осуществляется в течение всего периода обучения во время занятий и осуществляется в форме свободного собеседования и практической работы за инструментом. Промежуточный контроль проводится в 6 семестре (зачет в форме коллоквиума по темам, пройденным в семестре).

В 7 семестре проводится итоговый контроль в форме экзамена. Он включает в себя собеседование по пройденному материалу дисциплины, а также написание и защиту курсовой работы объемом не менее 1 печатного листа.

В курсовой работе могут рассматриваться как темы, пройденные в процессе изучения дисциплины, так и отдельные аспекты одной из тем пройденного курса. Курсовая работа может быть посвящена художественно - стилевым особенностям и исполнительским проблемам произведения (произведений) из концертмейстерского репертуара.

### **Примерные темы курсовых работ**

1. Искусство аккомпанемента в рамках домашнего музицирования и музыкального салона 19 века.
2. Становление системы обучения концертмейстерскому мастерству в России.
3. Выдающиеся концертмейстеры 20 столетия: творческий портрет.
4. Структура и содержание «концертмейстерского комплекса».
5. Специфика работы концертмейстера с солистами – вокалистами.
6. Особенности работы концертмейстера в музыкальном театре.
7. Специфика работы концертмейстера с исполнителями-инструменталистами.
8. Особенности работы концертмейстера в хоровом коллективе.
9. Работа концертмейстера в классе хореографии.
10. Современные музыканты-исполнители об искусстве аккомпанемента: анализ научно-методических работ.
11. Психолого-педагогические функции концертмейстера.
12. Формирование навыков чтения с листа и транспонирования.
13. Творческое взаимодействие преподавателя и концертмейстера в исполнительском классе: социально-психологический аспект.
14. Профессиональная мобильность как основополагающее свойство и качество личности концертмейстера.
15. М. Ипполитов – Иванов Вокальный цикл Пять японских стихотворений: анализ художественно-стилевых особенностей и ансамблево – исполнительских проблем.

### **4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины**

Дисциплина «Основы концертмейстерской деятельности» обеспечивается необходимой учебно-методической литературой и нотными материалами. Содержание дисциплины представлено в электронной информационно - образовательной среде на официальном сайте института.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на двух обучающихся. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

## **Список основной и дополнительной литературы**

### **Основная литература**

1. Байбикова, Г.В., Путинцева, Т.С. Концертмейстерский класс: учебно-методическое пособие/Г.В. Байбикова, Т.С. Путинцева – Белгород: БГИК, 2021.-136 с. Режим доступа: <https://reader.lanbook.com/book/214796?lms>
2. Безуглая, Г.А. Концертмейстер балета: музыкальное сопровождение урока классического танца. Работа с репертуаром: учеб. пособие [Текст] / Г.А.Безуглая. – СПб: Акад. рус. балета им. А.Я.Вагановой, 2005. – 215 с.
3. Лузум, Н.Я. В ансамбле с солистом [Текст] / Н.Я.Лузум. – Нижний Новгород: РИ «Бегемот», 2005. – 196 с.
4. Мосин, И.Э. Творческая работа в концертмейстерском классе: учебно-методическое пособие/И.Э. Мосин.-6-е изд., стер- Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2022.-112 с.-Текст:непосредственный. Режим доступа: <https://reader.lanbook.com/book/215690?lms>
5. Шендерович, Е.М. В концертмейстерском классе: размышления педагога [Текст] / Е.М.Шендерович. – М.: Музыка, 1996. – 206 с.
6. Шендерович, Е.М. О преодолении пианистических трудностей в клавирах [Текст] / Е.М.Шендерович. – М.: Музыка, 1972. – 48 с.

7. Юдин А.Н. Концертмейстерское мастерство. Исторический и методический аспекты: учеб. пособие/науч. ред. Е.В. Герцман.- СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009.-64с. Режим доступа: <https://reader.lanbook.com/book/136731?lms>

### **Дополнительная литература**

1. Агибалова М.И. Изучение романса в классе концертмейстерской подготовки/ М.И. Агибалова.-Воронеж, 2021.-80 с. Режим доступа: <https://reader.lanbook.com/book/269804?lms>
2. Горошко, Н.Н. Формирование мастерства пианиста-концертмейстера: учеб.-метод. пособие по курсу «История и теория концертмейстерского искусства» [Текст] / Н.Н.Горошко. – Магнитогорск: Маг. гос. консерватория, 2006. – 107 с. ред.-сост. Н.Л.Фишман. – М.: Музыка, 1966. – С. 318-328.
3. Крючков, Н.А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения [Текст] / Н.А.Крючков. – Л.: Гос. муз. изд-во, 1961. – 72 с.
4. Кубанцева, Е.И. Концертмейстерский класс [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Е.И.Кубанцева. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. – 192 с.
5. Кубанцева, Е.И. Содержание предмета «Концертмейстерский класс» и структура концертмейстерской деятельности [Текст] / Е.И.Кубанцева // Искусство и образование. – 2000. – № 4 (14). – С. 62-66.
6. Люблинский, А.А. Теория и практика аккомпанемента: методол. основы [Текст] / А.А.Люблинский. – Л.: Музыка, 1972. – 80 с.
- Мур, Дж. Певец и аккомпаниатор: Воспоминания. Размышления о музыке [Текст]: пер. с англ. / Дж. Мур; предисл. В.Н.Чачавы. – М.: Радуга, 1987. – 432 с.
7. Осипова, А.С. О специфике работы концертмейстера в классе хорового дирижирования [Текст] / А.С.Осипова // Державинские чтения: Культурология. Искусствоведение. Социально-культурная деятельность. – Тамбов: Изд-во ТГУ, 1998. – С.65-66.
8. Подольская, В.В. Развитие навыков аккомпанемента с листа [Текст] / В.В.Подольская // О работе концертмейстера / ред.-сост. М.А.Смирнов. – М.: Музыка, 1974. – С.88 – 110.
9. Яромлович, Л.И. Принципы музыкального оформления урока классического танца [Текст] / Л.И.Яромлович. – Л.: Музыка, 1967. – 143 с.

## **5. Информационное обеспечение дисциплины**

### **5.1.Список лицензионного программного обеспечения**

Windows XP(7)  
Microsoft Office 2007(2010)  
Антивирус Kaspersky Endpoint Security



## 5.2. Перечень информационно-справочных систем

Электронный справочник «Информио»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия КонсультантПлюс

[http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm\\_csource=online&utm\\_cmedium=button](http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_csource=online&utm_cmedium=button)

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

## 5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

### Подписные электронные ресурсы

**Рукопт** [Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>.

**Юрайт** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: [www.biblio-online.ru](http://www.biblio-online.ru) <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

**ЭБС IPRbooks** (ООО Компания «Ай Пи Ар Медиа») Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: [IPRbooks»http://www.iprbookshop.ru](http://www.iprbookshop.ru)

### Ресурсы свободного доступа

**eLIBRARY.RU** [Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

**Электронная библиотека по истории, культуре и искусству** [Электронный ресурс]: электронная библиотека нехудожественной литературы для учащихся средних и высших учебных заведений. - Режим доступа: <http://www.bibliotekar.ru>

**Энциклопедия искусства** [Электронный ресурс]: энциклопедия всемирного искусства / ARTПРОЕКТ. - Режим доступа: <http://www.artprojekt.ru/>

## **6. Материально-техническое обеспечение дисциплины**

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующей санитарным и противопожарным правилам и нормам. Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют: музыкальные инструменты, компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки, фонотеки, видеотеки, образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку, видеотеку;
- учебные аудитории для мелкогрупповых занятий. Оборудование: рояль (фортепиано), столы, стулья, ноутбук.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет.

## **7. Методические рекомендации для преподавателей**

Подготовка пианистов к профессиональной деятельности в качестве концертмейстера осуществляется в процессе обучения на занятиях по дисциплине Концертмейстерский класс. Однако данная дисциплина является сугубо практической исполнительской деятельностью и зачастую носит узкопрофильный характер.

На занятиях в концертмейстерском классе студенты осваивают достаточно обширный и стилистически разнообразный репертуар. Однако он, как правило, ограничен рамками вокальных и инструментальных произведений.

Занятия в концертмейстерском классе предполагают репетиционную работу и концертные выступления с солистами-вокалистами и инструменталистами, а также чтение с листа и транспонирование вокальной литературы. Данные программы не включают сочинения ансамблевые и хоровые, музыку балетов, театральных и хореографических постановок, современные эстрадно-джазовые произведения. Программой не предусмотрено развитие навыков аранжировки, импровизации, подбора по слуху. Все это делает подготовку будущих концертмейстеров весьма ограниченной, что впоследствии лишает молодых специалистов маневренности и мобильности в «многоотраслевой» концертмейстерской деятельности.

Учебный план, по которому обучаются пианисты, в отличие от всех других инструменталистов (исполнителей на струнных, духовых, народных инструментах), не предусматривает изучение дисциплины «Инструментоведение». Однако знания из области данной дисциплины необходимы каждому концертмейстеру, работающему с солистами-инструменталистами. А, между тем, ансамбль не может состояться, если концертмейстер не знает специфики инструмента своего партнера, техники и принципов звукоизвлечения, тембральных и динамических особенностей и возможностей.

Вышеперечисленные проблемы подготовки музыкантов - концертмейстеров усугубляются отсутствием достаточного количества научной и методической литературы, раскрывающей специфику работы концертмейстеров различных профилей.

Дисциплина Основы концертмейстерской деятельности нацелена на углубление теоретической и практической подготовки обучающихся путем введения в содержание образования новых знаний из различных областей искусства и художественного творчества, обобщающих когнитивный опыт концертмейстера в сфере хореографического, театрального, академического и эстрадно-джазового музыкального исполнительского искусства. В рамках курса обучающиеся получают знания о специфике и структуре концертмейстерской деятельности, её многопрофильности и полифункциональности, знания по истории становления и развития концертмейстерского искусства.

Материал курса включает вопросы из области инструментоведения и освещает особенности работы с оркестровыми струнными, оркестровыми духовыми и ударными инструментами, инструментами народного оркестра, а также рассматривает специфические особенности каждого инструмента этих групп – тембральные, динамические возможности, характерные способы звукоизвлечения и др.

В рамках дисциплины Основы концертмейстерской деятельности будущие концертмейстеры должны приобрести знания об особенностях и технических возможностях различных голосов и инструментов, знания основ и техники дирижирования, технологии и терминологии классического, народно-сценического и современного танцев, знания и практические навыки по основам импровизации, а также технологии подбора по слуху, которые впоследствии станут нужны для работы в танцевальных и хореографических коллективах, с эстрадными и эстрадно-джазовыми исполнителями.

В процессе обучения студенты должны приобрести знания, позволяющие грамотно аранжировать трудные и технически неудобные фрагменты музыкального текста, редактировать клавиры, задачи исполнения которых значи-

тельно отличаются от задач аккомпанементов камерных вокальных и инструментальных сочинений.

Таким образом, обогащение содержания образования студентов-концертмейстеров направлено на приобретение новых знаний, раскрывающих особенности освоения концертмейстерского мастерства, которые нельзя получить на традиционных занятиях в концертмейстерском классе в полном и систематизированном объеме.

Курс Основы концертмейстерской деятельности включает лекционные, практические занятия и занятия в творческой мастерской, семинары.

Лекционные занятия ставят целью изложение преподавателем теоретического материала курса в такой форме, которая бы обеспечила оптимальные условия для его освоения студентами.

В процессе обучения целесообразно применять различные типы лекций: вводная, мотивационная (способствующая проявлению интереса к дисциплине), подготовительная (подготавливающая к усвоению более сложного материала), интегрирующая (анализирующая и обобщающая пройденный материал), установочная (стимулирующая обращение студента к источникам информации для последующей самостоятельной работы), междисциплинарная.

Практические занятия проводятся, как правило, за инструментом и ставят целью применение и закрепление полученных теоретических знаний. Целесообразно проведение практических занятий по таким разделам курса, как Чтение с листа и транспонирование, Редактирование клавиров.

Занятия в творческой мастерской предполагают посещение занятий творческих коллективов (ансамблевых, хоровых, хореографических, театральных) и исполнительских классов с целью знакомства с практической деятельностью концертмейстеров разных профилей. Однако занятия в творческой мастерской не ограничиваются наблюдением обучающихся за ходом работы концертмейстеров по различным профилям, но и предполагает включение студентов в репетиционный, постановочный, сценический процесс творческих коллективов и исполнителей – солистов.

Семинар является формой учебного занятия, предполагающей значительную долю самостоятельной подготовки обучающихся. Цель семинара – развить дискуссию вокруг обсуждаемой темы, анализа музыкальных произведений и исполнительских интерпретаций, выполнения различных творческих заданий. Все теоретические знания, которые были получены на лекционных занятиях, должны быть задействованы для общения с преподавателем и другими обучающимися. Преподаватель в данном случае является координатором обсуждения

темы семинара. Проведение семинаров способствует формированию навыков профессиональной полемики и закреплению изученного материала.

В процессе изучения дисциплины помимо традиционных технологий обучения (лекционные, практические занятия, изучение методической, научной литературы, нотных материалов и т.д.) рекомендуется применение:

- интерактивных методов обучения, базирующиеся на взаимодействии всех участников образовательного процесса (дискуссии, дебаты, решение ситуационных задач и т.д.);

- методов проблемного обучения, решения ситуативных задач;

- проведение деловых и ролевых игр, круглых столов на базе современных информационных технологий;

- методов контекстного моделирования.

Целесообразно проведение учебных занятий с использованием инновационных технологий:

- анализ видео и аудио записей концертных выступлений различных исполнителей, мастер-классов, концертов мастеров искусств с последующим их обсуждением;

- использование медиаресурсов, электронных библиотек, сети Интернет;

- консультирование студентов с использованием инструментов виртуальной коммуникации: Социальная сеть Facebook; ВКонтакте; Twitter; Instagram; Мессенджеры Viber и WhatsApp; Видеосвязь Skype, Zoom, электронная почта;

- использование программно–педагогических (электронных) тестовых заданий для проверки знаний студентов и т.д.

## **8. Методические указания для студентов**

В основе исполнительской деятельности лежит принцип интерпретации музыкального произведения, а интерпретация максимально развивает творческую самостоятельность, создает ассоциативные связи. Известно, что разные музыканты определяют различные способы решения творческих проблем и задач в соответствии со своими знаниями и опытом, характером и способностями, интересами и склонностями. Но где бы ни возникала творческая задача и как бы она решалась, в процессе ее решения каждый музыкант, художник самостоятельно открывает способ действия, сам подбирает ключи к ее решению. Если в процессе обучения студенты открывают сами для себя законы, которые составляют основы познания, а не просто получают готовые стандартные схе-

мы, то в определенной мере они приобщаются к основам творчества, к процессу открытия. По мере овладения знаниями искусства концертмейстерства перед начинающим музыкантом открываются широкие возможности самостоятельного творческого поиска.

В процессе обучения существенное значение имеет организация самостоятельной работы обучающегося. Самостоятельная работа обучающихся является частью учебного процесса и осуществляется как в его рамках, так и во внеурочной работе. Особенность самостоятельной работы обучающегося состоит в том, что студент должен не только оценить проблемы данного изучаемого произведения, но и самостоятельно их решить.

Самостоятельная работа учащихся проводится с целью:

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений, приобретенных на занятиях по дисциплине Основы концертмейстерской деятельности;

- углубления и расширения концертмейстерского репертуара;

- развития познавательных способностей и активности учащихся, творческой инициативности, самостоятельности, ответственности и организованности;

- формирования самостоятельности мышления, способности к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

- развития исследовательских умений.

Самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. Преподаватель должен четко формулировать задание, определять его объем, возможности достижения необходимого результата. Самостоятельная работа учащегося должна быть нацелена на выполнение основных требований данного курса.

#### *Формы самостоятельной работы*

- изучение методической литературы, посвященной проблемам концертмейстерского искусства;

- самостоятельное изучение аккомпанементов камерно-вокальных сочинений отечественных и зарубежных композиторов, арий и сцен из опер, инструментальных пьес и концертов, хоровых партитур, хоровых и ансамблевых аккомпанементов, клавиров, сборников музыкального оформления урока классического танца;

- работа по подбору материала для музыкального сопровождения урока танца;
- самостоятельная работа в фонотеке, видеотеке: прослушивание аудио и видеозаписей выступления выдающихся солистов и концертмейстеров;
- посещение концертов в филармонических залах, спектаклей в оперном театре;
- самостоятельная репетиционная работа с солистами и творческими коллективами.
- работа с музыкальным текстом клавира, редактирование клавиров;
- чтение с листа камерно-вокальных сочинений отечественных и зарубежных композиторов;
- транспонирование аккомпанементов камерно-вокальных сочинений.

### **Список литературы для самостоятельного изучения**

1. Бабюк В.Л. Становление концертмейстерской деятельности в России XVIII – XX веков (фортепианно - вокальный аспект) [Текст. Ноты]: учеб. пособие/В.Л. Бабюк. - Челябинск: ЧИМ, 2005.-157 с.
2. Брыкина, Г.Н. Особенности работы пианиста-концертмейстера с виолончельным репертуаром [Текст] / Г.Н.Брыкина // Фортепиано. – 1999. – № 2. – С.14-15.
3. Брюхачева, Е.Б. Аранжировка трудноисполнимых мест клавира оперы «Евгений Онегин» [Текст] / Е.Б.Брюхачева // О работе концертмейстера / ред.-сост. М.А.Смирнов. – М.: Музыка, 1974. – С.135-159.
4. Бутова, И.А. Содержание и структура профессиональной мобильности музыканта-концертмейстера [Текст] / И.А.Бутова // Мир науки, культуры, образования. – 2011. - № 3 (28). – С. 125 – 127.
4. Кубанцева, Е.И. Процесс учебной работы концертмейстера с солистом и хором [Текст] / Е.И.Кубанцева // Музыка в школе. – 2001. – № 5. – С. 72-75.
5. Паранина, Е.В., Сизова, О.А. Организация самостоятельной работы студента в классе концертмейстерского мастерства: учебное пособие/Е.В. Паранина, О.А. Сизова; Нижегород. Гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки.-Н. Новгород: изд-во ННГК им. М.И. Глинки, 2014.-48 с. Режим доступа: <https://reader.lanbook.com/book/108422?lms>
6. Петрушин, В.И. Музыкальная психология [Текст]: учеб. пособие / В.И.Петрушин. – М.: ВЛАДОС, 1997. – 384 с.
7. Леонтьев, А.Н. Некоторые проблемы психологии искусства [Текст]: избр. психол. произведения: в 2 т. / А.Н.Леонтьев. – М.: Педагогика, 1983. – Т. 2. – С. 232-239.

8. О работе концертмейстера [Текст] / под ред. М.А. Смирнова. – М.: Музыка, 1974. – 160 с.
9. Сизова, Е.Р. Коммуникативная культура как фактор повышения качества профессиональной подготовки студентов музыкального колледжа [Текст] / Е.Р.Сизова // Сред. проф. образование. – 2007. – № 12. – С. 44-46.
10. Федорович, Е.Н. Основы музыкальной психологии [Текст]: учеб. пособие / Е.Н.Федорович, Е.В.Тихонова. – Екатеринбург, 2007. – 206 с.