

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 2»
село Новая Деревня Кочубеевского муниципального округа
Ставропольского края**

**Предметная область
ПО.01. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО**

**Программа по учебному предмету
ПО.01.УП.03.КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС**

**ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ В ОБЛАСТИ
МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА «ФОРТЕПИАНО»**

2023 год

**«Рассмотрено»
Методическим советом
МБУДО ДШИ № 2
Протокол № 1 от 29.08.2023г.**

**«Утверждаю»
Директор МБУДО ДШИ №2
_____ Н.В. Боднарчук
Приказ № 121 - о/д от 31.08.2023г.**

**Разработчик – Боднарчук Нина Викторовна,
преподаватель МБУДО ДШИ № 2**

Рецензент _____

Рецензент _____

Структура программы учебного предмета

I. Пояснительная записка

- *Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе;*
- *Срок реализации учебного предмета;*
- *Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию учебного предмета;*
- *Форма проведения учебных аудиторных занятий;*
- *Цели и задачи учебного предмета;*
- *Обоснование структуры программы учебного предмета;*
- *Методы обучения;*
- *Описание материально-технических условий реализации учебного предмета;*

II. Содержание учебного предмета

- *Сведения о затратах учебного времени;*
- *Годовые требования по классам;*

III. Требования к уровню подготовки обучающихся

IV. Формы и методы контроля, система оценок

- *Аттестация: цели, виды, форма, содержание;*
- *Критерии оценки;*

V. Методическое обеспечение учебного процесса

- *Методические рекомендации педагогическим работникам;*
- *Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся;*

VI. Списки рекомендуемой нотной и методической литературы

- *Список рекомендуемой нотной литературы;*
- *Список рекомендуемой методической литературы;*

VII. Приложение

- *Словарь музыкальных понятий и терминов;*
- *Сценическое поведение концертмейстера.*

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» разработана на основе и с учетом федеральных государственных требований к дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального искусства «Фортепиано».

Учебный предмет "Концертмейстерский класс" направлен на воспитание разносторонне развитой личности с большим творческим потенциалом путем приобщения учащихся к ценностям мировой музыкальной культуры на примерах лучших образцов вокальной музыки, а также на приобретение навыков аккомпанирования, чтения с листа и транспонирования; на развитие самостоятельности в данных видах деятельности.

Наряду с практической подготовкой в задачи предмета входит: формирование художественного вкуса, чувства стиля, творческой самостоятельности, стремления к самосовершенствованию, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки.

Искусство концертмейстерства – это умение слушать и слышать солиста, тонко чувствовать все нюансы исполнения.

Обучение такому искусству – очень долгая и трудная задача. Поэтому очень радует тот факт, что в настоящее время уделяется большое внимание внедрению этого предмета в музыкальные школы, школы искусств.

Конечно, не все ребята станут в будущем концертмейстерами, но научиться совместной работе с солистом может каждый.

Опираясь на личный опыт, хочется отметить, что этот предмет очень нравится всем детям, и относятся они к нему с интересом и большой ответственностью.

Обучение в концертмейстерском классе музыкальной школы (школы искусств) происходит, в основном, благодаря обращению к творчеству А.Варламова, А.Гурилева, А.Алябьева. Их произведения разнообразны по формам и жанрам – это и элегии, и монологи, куплетные песни, танцевальные жанры (вальсы, мазурки и т.д.). Эти произведения доступны технически, в них отсутствуют фортепианные интерлюдии, фактура и педализация достаточно просты. В то же время фортепианные партии романсов воспитывают чуткое отношение к вокальной партии солиста, динамическое единство с ней, внимательное отношение к вопросу темповых отклонений и темповой свободы. Все это позволяет ученику не только освоить необходимые профессиональные навыки, но и постичь азы самостоятельного мышления, получая возможность уже на начальном этапе обучения проявить свою индивидуальность.

Данная программа отражает комплексное развитие и индивидуальный подход к ученику, академическую направленность и разнообразие вокального репертуара, используемого в обучении. Содержание программы направлено на обеспечение художественно-эстетического развития личности и приобретения ею художественно-исполнительских знаний, умений и навыков.

2. Срок реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс»

Срок реализации учебного предмета "Концертмейстерский класс " по 8- летнему учебному плану составляет два года - 7 класс и первое полугодие 8 класса (основная часть) и второе полугодие 8 класса (вариативная часть).

3. Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательного учреждения на реализацию предмета «Концертмейстерский класс».

Таблица 1

Виды учебной нагрузки	7 класс – 1 полугодие 8 класса	8 класс 2 полугодие
	Количество часов (общее на 1,5 года)	Количество часов (на 0,5 года)
Максимальная нагрузка	122,5 часа	42,5 часа
Количество часов на аудиторную нагрузку	49 часов (из расчета 1 час в неделю)	17 часов (из расчета 1 час в неделю)
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу	73,5 часа (из расчета 1,5 часа в неделю)	25,5 часов (из расчета 1,5 часа в неделю)

4. Форма проведения учебных аудиторных занятий:
индивидуальная, продолжительность урока – 40 - 45 минут.

Реализация учебного предмета "Концертмейстерский класс" предполагает привлечение иллюстраторов (вокалистов). В качестве иллюстраторов могут выступать обучающиеся образовательного учреждения или, в случае их недостаточности, работники образовательного учреждения.

В случае привлечения в качестве иллюстратора работника образовательного учреждения планируются концертмейстерские часы в объеме до 80% времени, отведенного на аудиторные занятия по данному учебному предмету.

5. Цели и задачи учебного предмета

Цели:

- развитие музыкально-творческих способностей учащегося на основе приобретенных им знаний, умений и навыков в области музыкального исполнительства;
- стимулирование развития эмоциональности, памяти, мышления, воображения и творческой активности при игре в ансамбле;

Задачи:

- формирование навыков совместного творчества обучающихся в области музыкального исполнительства, умения общаться в процессе совместного музицирования;
- развитие интереса к совместному музыкальному творчеству;
- умение слышать все произведение в целом, чувствовать солиста и поддерживать все его творческие замыслы;
- умение следить не только за партией фортепиано, но и за партией солиста;
- приобретение знаний об особенностях вокального исполнительства (искусство дыхания, фразировка и др.);
- навыки работы над звуковым балансом в работе с солистом;
- приобретение навыков самостоятельной работы и чтения с листа нетрудного текста с солистом;
- приобретение опыта совместной творческой деятельности и опыта публичных выступлений;
- формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению профессионального обучения в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы в области музыкального исполнительства.

6. Обоснование структуры учебного предмета

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все аспекты работы преподавателя с учеником.

Программа содержит следующие разделы:

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета;
- распределение учебного материала по годам обучения;
- описание дидактических единиц учебного предмета;
- требования к уровню подготовки обучающихся;
- формы и методы контроля, система оценок;
- методическое обеспечение учебного процесса.

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел программы «Содержание учебного предмета».

7. Методы обучения

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие методы обучения:

- словесный (объяснение, рассказ, беседа);
- наглядный (показ, демонстрация, наблюдение);
- практический (упражнения воспроизводящие и творческие).

Индивидуальная форма обучения позволяет найти более точный и психологически верный подход к каждому ученику и выбрать наиболее подходящий метод обучения.

Предложенные методы работы в рамках предпрофессиональной образовательной программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и сложившихся традициях ансамблевого исполнительства на фортепиано.

8. Описание материально-технических условий реализации учебного предмета «Концертмейстерский класс»

Материально-техническая база образовательного учреждения должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда.

Учебные аудитории для занятий по учебному предмету "Концертмейстерский класс" должны иметь площадь на менее 9 кв.м. и

звукоизоляцию. В образовательном учреждении должны создаваться условия для содержания, своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов.

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

1. Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного предмета «Концертмейстерский класс», на максимальную, самостоятельную нагрузку обучающихся и аудиторные занятия:

Таблица 2

Срок обучения – 8 лет

Классы	Распределение по годам обучения							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Продолжительность учебных занятий (в неделях)	-	-	-	-	-	-	33	33
Количество часов на аудиторные занятия (в неделю)	-	-	-	-	-	-	1	1
Общее количество часов на аудиторные занятия (на все время обучения)	66							
Количество часов на внеаудиторную (самостоятельную) работу (часов в неделю)	-	-	-	-	-	-	1,5	1,5
Общее количество часов на внеаудиторную работу (на все время обучения)	99							
Общее максимальное количество часов на весь период обучения	165							

Аудиторная нагрузка по учебному предмету обязательной части образовательной программы в области искусств распределяется по годам обучения с учетом общего объема аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет ФГТ.

Объем времени на самостоятельную работу обучающихся по каждому учебному предмету определяется с учетом сложившихся педагогических традиций, методической целесообразности и индивидуальных способностей ученика.

Виды внеаудиторной работы:

- выполнение домашнего задания;
- подготовка к концертным выступлениям;
- посещение учреждений культуры (филармоний, театров, концертных залов и др.);
- участие обучающихся в концертах, творческих мероприятиях и культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения и др.

Учебный материал распределяется по годам обучения – классам. Каждый класс имеет свои дидактические задачи и объем времени, предусмотренный для освоения учебного материала.

2. Годовые требования по классам

7 класс (1 час в неделю)

Знакомство с новым предметом - вокальный аккомпанемент. При отсутствии иллюстраторов-вокалистов вокальную партию может исполнять сам учащийся.

Работа с вокальным материалом требует элементарных знаний о вокальном искусстве, о природе человеческого голоса и его диапазоне, искусстве дыхания и свободной манере исполнения вокалистов. Наличие текста помогает понять художественную задачу произведения.

Следует начать с самых простых аккомпанементов, состоящих из разложенных аккордовых последовательностей или несложных аккордовых построений, где аккорды располагаются на сильной доле такта.

Необходимо отметить места цезур, проанализировать фактуру фортепианной партии, определить звуковой баланс голоса и фортепиано.

Ученик должен уметь петь вокальную строчку, а преподаватель может ее подыгрывать на другом инструменте.

Аккомпанемент, включающий дублирующую вокальную партию голоса, требует особого внимания. Ученику необходимо учитывать свободу интерпретации вокальной партии солистом.

В 1 полугодии следует подробно пройти в классе не менее 3-х романсов и регулярно читать с листа в классе и дома.

В конце полугодия ученик должен сыграть 1-2 романса на зачете, классном вечере или концерте.

Примерный рекомендуемый репертуарный список для учащихся 7 класса:

Алябьев А.	"Соловей", "Два ворона", "И я выйду ль на крылечко"
Александров Ан.	"Ты со мной", "Люблю тебя"
Балакирев М.	"Взошел на небо", "Слышу ли голос твой"
Бах И. С.	«Весенняя песня»
Бетховен Л.	"Тоска разлуки", "Люблю тебя", "Воспоминание" "К надежде"
Брамс И.	"Колыбельная", "Кузнец"
Булахов П.	« Не пробуждает воспоминания»
Варламов А.	"Горные вершины", "Белеет парус одинокий", "На заре ты ее не буди"
Глинка М.	"Скажи, зачем", "Бедный певец", "Жаворонок" "Признание", "Увы, зачем она блистает» «Мери»,
Гурилев А.	"Разлука", "Матушка-голубушка", "И скучно, и грустно", «Вам не понять моей печали»

Даргомыжский А. никому",	"Шестнадцать лет", "Мне грустно", "Не скажу никому", "Я вас любил", "Привет"
Каччини Д.	"Амариллис"
Кюи Ц.	"Коснулась я цветка", "Царскосельская статуя"
Ладоженский Б.Б.	«Былые радости»
Лист Ф.	"Как утро, ты прекрасна", "Всюду тишина и покой"
Мендельсон Ф.	"На крыльях песни", "Фиалка", "Весенняя песня"
Моцарт В.	"Вы, птички, каждый год", "Волшебник", "Мой тяжёлый путь"
Музыка Б.Б.	«Дремлют плакучие ивы»,
Римский-Корсаков Н. "Эхо",	"На холмах Грузии", "Не ветер, вея с высоты", "Эхо", "Восточный романс", "О чём в тиши ночей",
Рубинштейн А.	"Клубится волною", "Певец"
Хренников Т.	"Зимняя дорога", "Колыбельная Светланы"
Чайковский П.	Из песен для детей: "Весна", "Детская песенка", "Ни слова, о друг мой", "Нам звезды кроткие сияли"
Шуберт Ф.	"Юноша у ручья", "К музыке", "Блаженство"
Шуман Р.	Альбом для юношества: "Подснежник", "Совенок", "Приход весны"

Примерный список произведений для зачета в I полугодии:

Булахов Г.	"Не пробуждай воспоминаний"
Варламов А.	"На заре ты её не буди", "Напоминание"
Глинка М.	"Признание"
Гурилев А.	"Матушка-голубушка", "И скучно, и грустно"
Даргомыжский А.	"Мне грустно", "Я вас любил", "Не скажу никому"
Чайковский П.	"Детская песенка"

Во 2 полугодии следует пройти в классе 3-5 романсов. Работа над усложнением аккомпанементов, включающих различные комбинации типов фактуры.

Следует познакомить ученика с навыками транспонирования. Целесообразно начинать с интервала увеличенной примы (прибавление диеза или бемоля). Материалом для транспонирования служат самые легкие аккомпанементы.

В этом полугодии предусмотрена промежуточная аттестация (зачет), которая может проводиться в виде выступления на академическом вечере, классном концерте или любом другом публичном выступлении в конце учебного года. Ученик должен исполнить 1-2 произведения.

Примерный список произведений для зачета во 2 полугодии:

Варламов А.	"Горные вершины", "Красный сарафан", "Белеет парус одинокий"
Гурилев А.	"Домик-крошечка", "Сарафанчик", "Однозвучно гремит колокольчик"
Даргомыжский А.	"Поцелуй", "Каюсь, дядя, черт попутал",
Дюбюк А.	"Не брани меня, родная", "Не обмани"
Мендельсон Ф.	"Весенняя песня"
Чайковский П.	"Нам звезды кроткие сияли"

8 класс (1 час в неделю)

Обучение продолжается на более сложном материале, с постановкой более сложных задач:

- приобретение навыка одновременного исполнения 3 – строчной партитуры нотного текста;
- воспитание более чуткого ансамблевого мышления (единство темпового и динамического развития);

- понимание драматургии произведения (жанровые особенности и форма).

Продолжается работа над развитием навыка транспонирования. В 8 классе - на интервал большой или малой секунды. С наиболее способными учащимися можно попробовать транспонирование легких романсов с листа.

В течение года следует подробно пройти в классе не менее 6-ти романсов и регулярно читать с листа в классе и дома.

В конце первого полугодия ученик должен сыграть 1-2 романса на зачете, классном вечере или концерте.

Во втором полугодии предусмотрена промежуточная аттестация (зачет), которая может проводиться в виде выступления на академическом вечере, классном концерте или любом другом публичном выступлении в конце учебного года. Ученик должен исполнить 1-2 произведения.

Примерный рекомендуемый репертуарный список для учащихся 8 класса:

Борисов В.	«Звезды на небе»
Баторин П.	«У камина»
Варламов А.	«Ах, ты, время, времечко», «Где ты звездочка», «Что ты рано, травушка, пожелтела», «Внутренняя музыка», «Волнуют море непогоды ...», «Красный сарафан»
Глинка М.	«Сомнение», «Не искушай меня без нужды»
Глазунов А.	« Романс Нины», «Сноведение»
Гурилев А.	«Внутренняя музыка», «Сердце-игрушка»
Даргомыжский А.	«Старый капрал»
Журавицкий Е.	«Чайка»
Малашкин Л.	«О, если б мог выразить в звуке ...»
Николаев Д.	«Ой, полна, полна коробушка»
Прозоровский Б.	« Вам 19 лет»

Покрасс С.	«Две розы», «Дни за днями катятся», «Цыганским перебором»
Рахманинов С.	«В моей душе»
Старинный русский романс	«Газовая косынка»
Спирито А.	«Не зажигает огня»
Харито Н.	«Отцвели хризантемы...»
Хайт Ю.	«Короче будут встречи», «Годы былое смывают»
Чайковский П.	«Растворил я окно», «Мой садик», «Нет, только тот, кто знал...», «Средь шумного бала»
Шишкин Н.	«Ночь светла ...», «В час роковой»
Штейнберг М.	«Гайда, тройка! Снег пушистый ...»
Шуман Р.	«Любовь поэта», «Я не сержусь»
Юрьева Б.	«Динь, динь, динь»
Яхин Р.	«Белый парус», «Зачем расстались мы?»

Примерный список произведений для зачета в 1 полугодии 8 класса:

Варламов А.	«Что ты рано, травушка, пожелтела»
Глинка М.	«Сомнение»
Гурилев А.	«Внутренняя музыка», «Сердце-игрушка»
Малашкин Л.	«О, если б мог выразить в звуке ...»
Николаев Д.	«Ой, полна, полна коробушка»
Покрасс С.	«Две розы», «Дни за днями катятся»,
Старинный русский романс	«Газовая косынка»
Спирито А.	«Не зажигает огня»
Харито Н.	«Отцвели хризантемы...»
Шишкин Н.	«Ночь светла ...», «В час роковой»

Примерный список произведений для зачета во 2 полугодии 8 класса:

Баторин П.	«У камина»
------------	------------

Варламов А.	«Внутренняя музыка», «Волнуют море непогоды ...»»,
Глинка М.	«Не искушай меня без нужды»
Глазунов А.	« Романс Нины», «Сноведение»
Даргомыжский А.	«Старый капрал»
Журавицкий Е.	«Чайка»
Чайковский П.	« Растворил я окно», «Мой садик», «Нет, только тот, кто знал...», «Средь шумного бала»
Штейнберг М.	«Гайда, тройка! Снег пушистый ...»
Шуман Р.	«Любовь поэта», «Я не сержусь»
Юрьева Б.	«День, день, день»

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Результатом освоения учебного предмета «Концертмейстерский класс» является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- знание основного вокального концертмейстерского репертуара;
- знание основных принципов аккомпанирования солисту;
- навыки по воспитанию слухового контроля, умение слышать произведение целиком (включая партию голоса), умение управлять процессом исполнения музыкального произведения;
- умение аккомпанировать солистам несложные музыкальные произведения, в том числе с транспонированием;
- умение создавать условия, необходимые для раскрытия исполнительских возможностей солиста;
- умение 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.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1. Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Оценка качества занятий по учебному предмету включает в себя текущий контроль и промежуточную аттестацию.

В качестве форм текущего контроля успеваемости могут использоваться контрольные уроки, прослушивания, классные вечера.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет. В конце каждой четверти выставляется оценка.

Промежуточная аттестация по учебному предмету «Концертмейстерский класс» предполагает проведение зачетов. Формами зачетов являются: академические концерты, участие в творческих мероприятиях школы. Зачеты могут проходить в конце полугодий за счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

По завершении изучения учебного предмета "Концертмейстерский класс" проводится промежуточная аттестация с оценкой, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения. Содержание промежуточной аттестации и условия ее проведения разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно.

2. Критерии оценок

Для аттестации обучающихся создаются фонды оценочных средств, которые включают в себя методы контроля, позволяющие оценить приобретенные знания, умения и навыки.

Критерии оценки качества исполнения

По итогам исполнения программы на зачете, академическом прослушивании выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Таблица 3

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	технически качественное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям на данном этапе обучения
4 («хорошо»)	отметка отражает грамотное исполнение с небольшими недочетами (как в техническом плане, так и в художественном)
3 («удовлетворительно»)	исполнение с большим количеством недочетов, а именно: недоученный текст, слабая техническая подготовка, малохудожественная игра, отсутствие свободы игрового аппарата и т.д.
2 («неудовлетворительно»)	комплекс недостатков, являющийся следствием отсутствия домашних занятий, а также плохой посещаемости аудиторных занятий
«зачет» (без отметки)	отражает достаточный уровень подготовки и исполнения на данном этапе обучения

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

1. Методические рекомендации педагогическим работникам

Условием успешной реализации программы по учебному предмету "Концертмейстерский класс" является наличие в школе квалифицированных специалистов, имеющих практический концертмейстерский опыт, работающих с различными инструментами, голосами, знающих репертуар, владеющих методикой преподавания данного предмета, а также наличие иллюстраторов.

В работе с учащимися преподаватель должен следовать принципам последовательности, постепенности, доступности, наглядности в освоении материала.

Весь процесс обучения должен быть построен по принципу - от простого к сложному. При этом необходимо учитывать индивидуальные особенности ученика, его физические данные, уровень развития

музыкальных способностей и пианистическую подготовку, полученную в классе специального фортепиано.

Важной задачей предмета является развитие навыков самостоятельной работы над произведением. Ученик должен обязательно проиграть и внимательно изучить партию солиста; определить характер произведения и наметить те приемы и выразительные средства, которые потребуются для создания этого замысла.

В начале каждого полугодия преподаватель составляет для учащегося индивидуальный план, который утверждается заведующим отделом. При составлении плана следует учитывать индивидуально-личностные особенности и степень подготовки обучающегося.

В репертуар необходимо включать произведения, доступные ученику по степени технической и образной сложности, высокохудожественные по содержанию, разнообразные по стилю, жанрам, форме и фактуре.

Основное место в репертуаре должна занимать академическая музыка как отечественных, так и зарубежных композиторов.

1.1. Методические рекомендации при работе с учащимися в классе вокального аккомпанемента

Приступая к работе над романсами, прежде всего необходимо внимательно вчитаться в поэтический текст, вдуматься в эмоциональную выразительность стиха. Осознание поэтических строк поможет осознать значение и функции фортепианной партии. Ведь даже самые простые аккомпанементы не должны звучать тускло и иметь характер этюда. Аккомпанемент – это дополнительные краски для вырисовки того или иного художественного образа.

После внимательного изучения стихотворного текста следует хорошо выучить и уметь спеть вокальную партию. Речь не идет о сольфеджировании или вокализации. Это может быть доступно далеко не всем учащимся. Важно научить ребенка тихо, чуть напевая (при этом можно играть вокальную

партию на фортепиано) исполнить вокальную строчку. Основная задача заключается в запоминании мелодической линии, определении местоположения всех пауз, темповых отклонений, определении динамического развития и кульминации. То есть уже перед первой репетицией с вокалистом ученик должен иметь хотя бы примерное представление о том, что и как будет исполнять вокалист.

Следующий необходимый этап работы – это одновременное исполнение вокальной строчки и баса. Это поможет, во - первых лучше определить ритмическое положение вокальной партии (моменты вступления, паузы, взятие дыхания). Во - вторых, поможет выстроить динамику баса в соответствии с динамическим развитием вокальной партии (начало, кульминации и окончания фраз; общая динамика всего произведения).

С наиболее продвинутыми учащимися восьмых классов можно попробовать исполнение всей трехстрочной фактуры. При этом вокальная партия исполняется правой рукой, а бас и гармоническое аккордовое сопровождение – левой. (Возможно упрощение фактуры, сокращение аккордов). Овладев этим навыком пианист сможет: во –первых, получить наиболее полное представление об изучаемом произведении на начальном этапе работы. Во-вторых, сумеет помочь певцу-любителю или начинающему профессионалу выучить его партию, исполняя ее на инструменте довольно громко, как бы чуть впереди певца. Эти навыки могут пригодиться юному концертмейстеру в будущем, так как в школе с вокалистом-ребенком, как и с концертмейстером-учеником работают преподаватели, и совместные репетиции начинаются, обычно, после прочного усвоения и тем и другим своих партий.

Большое значение у вокалистов имеет правильное дыхание. Начинаящий концертмейстер должен научиться предчувствовать смену дыхания у певца; понимать закономерности дыхания, зависящие от профессиональной подготовки вокалиста, состояния его голоса и от правильно выбранного темпа.

Важно обратить внимание учащегося на степень употребления педали, применения динамики и артикуляции в партии фортепиано в зависимости от тесситуры, силы и тембра голоса вокалиста.

Правильное прочтение и понимание динамики в романсах - очень важный момент. Следует обратить внимание, что в некоторых романсах динамика вообще практически отсутствует, а в монологах, например А.Алябьева, А.Гурилева оттенки проставлены обильно и тщательно. Во многих произведениях композитор ставит на все сочинение или большую его часть один нюанс *p* или *f*. В таком случае это указывает на общий колорит, характер исполнения. Внутри этой динамики существует масса нюансов связанных с развитием текста, фраз и т.д. При этом необходимо определить какая фаза заканчивается на диминуэндо, какая на крещендо. Иногда перед паузой, выписанной для взятия дыхания между вокальными фразами, певец, а вместе с ним пианист, делают диминуэндо, между тем при анализе текста оказывается, что фразы должны быть объединены единым развитием динамики, несмотря на паузу.

Ученик должен знать, что степень *f* или *p* в конкретно исполняемом произведении в значительной мере зависит от тембра голоса солиста. Если исполнять бас или баритон, то нюанс *p* будет весьма относительным, степень всех оттенков будет гораздо ярче, чем при исполнении его тенором или сопрано. И конечно же необходимо учитывать разницу между голосом ребенка – иллюстратора и преподавателя – вокалиста.

Важно обратить внимание на довольно часто употребляющиеся в романсах *fr* на одной ноте или аккорде. Фактически это смягченное sforцандо. Исполняется этот нюанс опять же в зависимости от общего содержания произведения и тембра голоса певца. Кроме того, *fr* подразумевает мгновенный уход после короткого акцента в общую динамику фразы на пиано.

Одна из первостепенных задач преподавателя - научить будущего концертмейстера понимать вокальную природу музыкального

интонирования, научить слышать наполненность интервалов, грамотно и выразительно фразировать музыкальный текст.

Обучающиеся должны получить первоначальные знания о вокальной технологии и понимать:

как вокалист берет и как держит дыхание;
что такое пение "на опоре" и "бездыханное" пение;
различие между чистой и фальшивой интонацией,
а также иметь представление о "филировке" звука, пении "portamento" и т.д.

Преподаватель должен четко проанализировать совместно с учеником структуру произведения, обозначив такие понятия, как вступление, заключение, сольные эпизоды. В сольных эпизодах важно сохранить общий эмоциональный настрой, не теряя формы произведения. Вступление, заключение и проигрыши должны быть частью целого и подчиняться единому художественному замыслу.

Необходимо сразу определить основной темп произведения, а также обратить внимание на темповые отклонения, ферматы, цезуры и т.д. Подобные отступления диктуются стилистическими требованиями и особенностями индивидуальной интерпретации произведения у каждого солиста.

В процессе работы педагогу необходимо постоянно контролировать степень допустимых темповых отклонений внутри произведения. Любое их преувеличение разрушает естественность мелодии, искажает истинный смысл романса. Однако мельчайшие отклонения повсеместны – их ощущает не столько слушатель, сколько пианист, исполняющий фортепианное сопровождение. При этом небольшие замедления или ускорения фразы, связанные с развитием мелодического и поэтического материала, должны органично сливаться с темповым развитием аккомпанемента.

Необходимо также знать темповые и динамические особенности исполнения куплетной формы песен, часто встречающейся в творчестве

русских композиторов. Так как сюжет развивается в каждом следующем куплете, не должно создаваться впечатление механического повтора музыки. Задача певца исполнителя заключается прежде всего в раскрытии этого развития при помощи эмоциональной подачи текста, тогда как пианист должен найти в аккомпанементе новые краски.

Существует традиция незначительного ускорения темпа и усиления динамики в 3 куплете как кульминационном. В 4-х куплетной песне 3 куплет также является наиболее ярким, а последний играет роль своеобразной репризы, т.е. возвращается по настроению и темпу к 1 куплету.

Следует обратить внимание на частный повтор последней строки стиха в каждом куплете (например, в песнях А.Гурилева – «Отгадай, моя родная», «Право, маменьке скажу» и др.). Механическое повторение, естественно, недопустимо. Певец должен наполнить повтор определенной эмоциональностью, связанной с драматургией текста, а пианист – найти соответствующие средства выразительности.

Большое внимание необходимо уделить пониманию значения пауз в вокально – камерной музыке. Именно в музыке для голоса пауза имеет свое важнейшее значение, дает возможность певцу взять дыхание. Однако это не главное значение этого синтаксического знака. В вокальной музыке есть сотни примеров, когда певец берет дыхание без выписанных пауз (за счет предыдущей длинной ноты или небольшого логического замедления.) Например, в романсе Шумана на ст. Гейне «И розы, и лилии» из цикла «Любовь поэта».

Иногда паузы между короткими мотивами могут носить и совсем другой характер. А именно помочь передать внутреннее напряжение, эмоциональную сдержанность. Как, например, в романсе А.Варламова «Напоминание» или произведении Шумана на стихи Гейне «Я не сержусь» из цикла «Любовь поэта».

Пример самых распространенных пауз в вокально-камерной музыке можно увидеть в романсе Даргомыжского на ст. Лермонтова «Мне грустно».

Стихотворная речь, прочитанная без музыки, очень пластична и слитна. Запятые в ней – только знаки препинания. Смысловое развитие достигается единством двух партий. Именно непрерывность звучания фортепиано объединяет фразы певца, расчлененные паузами. Аналогичными примерами могут служить «Вертоград» Даргомыжского, «Не пой, красавица, при мне» Рахманинова, «Мне жаль тебя» Варламова.

Иногда встречается прием так называемых «генеральных пауз» (молчание всех голосов на целый, и более, такт). Этот прием достаточно сложен и ответственен для обоих исполнителей. Самая главная исполнительская задача – не допустить провала в мысленном процессе. Примером может служить песня Шуберта на ст. Гете «На озере».

Следует обратить внимание учащегося на паузы с ферматами. Их продолжительность зависит от темпа и характера произведения. В быстрых, бравурных романсах фермата короткая. В некоторых вокальных монологах длится гораздо дольше. Но в любом случае эти паузы должны быть исполнены. Они требуют и определенного жеста рук, положения корпуса, и конечно, сосредоточенности мысли.

Пианист должен чутко поддерживать солиста, добиваться единого движения, избегая отставания или опережения его партии, добиваться свободы исполнения за счет слышания всей фактуры.

Концертмейстер должен выполнять не только функцию аккомпаниатора, но и функцию дирижера, иметь навык целостного восприятия 3-строчной или многострочной фактуры.

2. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающегося

Преподавателю следует распределить время домашнего занятия с учетом всех предметов, связанных с игрой на инструменте. Необходимо учить партию аккомпанемента в произведениях, соблюдая все авторские ремарки в нотах - темп, штрихи, динамику, паузы и т.д. Наизусть партию

выучивать нет необходимости. Партию солиста следует для ознакомления поиграть на фортепиано, вникая во все подробности фразировки и динамики.

Ученик всегда должен работать по рекомендациям преподавателя, которые он получает на каждом уроке. Очень полезно слушать записи исполняемых произведений и посещать концерты инструментальной музыки.

VI. СПИСКИ НОТНОЙ И МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Список рекомендуемых нотных сборников

Сборники вокального репертуара

В.В.Кулев, Ф.И.Таун «Золотая коллекция русского романса» Москва «Современная музыка» 2003 г.

И.К.Назаренко «Старинные вальсы» Москва «Музыка» 1988 г.

Р.Шуман «Любовь поэта» Москва «Музыка» 1980 г

А.Ю.Радвилович «Старинный русский романс» Санкт – Петербург «Лань» 1999 г.

М.Мусоргский «Романсы и песни» Москва, Ленинград «Музыкальный сектор» 1925 г.

С.Гурарий «Песни и романсы» Москва «Советский композитор» 1987 г.

П.Чайковский «Избранные романсы для среднего голоса в сопровождении фортепиано» Москва «Музыка» 1994 г.

Музыкальная мозаика. «Популярные романсы» В переложении для фортепиано. Выпуск 2. Ростов на Дону «Феникс» 1999 г.

Бр. Покрасс, Ю.Хайт «Былые напевы». Романсы 20-х годов. 1995 г.

Э.Березовская «Минувших дней очарование» Ленинград «Музыка» 1986

Н.Богданова «В моей душе...» Романсы русских композиторов Москва «Кифара» 1997 г.

А.Даргомыжский «Романсы» Москва «Музыка» 1990 г.

А.Варламов «Избранные романсы и песни» Москва «Музыка» 1980 г.

Песни и романсы на стихи Ахмадулиной

Н.Богданова «В моей душе» Москва «Кифара» 1997 г.

Н.Мясоедов «Романсы» Москва «Музыка» 1994 г.

Список рекомендуемой методической литературы

1. Визная И., Геталова О. Аккомпанемент /изд. Композитор, СПб, 2009
2. Крючков Н. Искусство аккомпанемента как предмет обучения. Л., 1961
3. Кубанцева Е. Концертмейстерский класс. М., Изд. центр "Академия"
4. Люблинский А. Теория и практика аккомпанемента: методологические основы / Л., Музыка, 1972
5. Подольская В. Развитие навыков аккомпанемента с листа / О работе Концертмейстера. М., Музыка, 1974
6. Сахарова С. Воспитание концертмейстера (сборник методических статей). Ростов-на-Дону, 2001
7. Смирнова М. О работе концертмейстера. М., Музыка, 1974
8. Шендерович Е. Об искусстве аккомпанемента. М., 1969, №4
9. Ф.Брянская Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста Москва «Классика XXI» 2007
10. Б.Кременштейн Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано Москва «Классика XXI» 2009

VII. ПРИЛОЖЕНИЕ

СЛОВАРЬ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ

СОПРАНО – самый высокий женский голос, с диапазоном «до» 1 октавы – «до» 3 октавы

КОЛОРАТУРНОЕ СОПРАНО – очень подвижный голос, легкий; сила звука сравнительно небольшая

ЛИРИКО-КОЛОРАТУРНОЕ СОПРАНО – голос более плотного звучания (Антонида из «Ивана Сусанина»).

Лирическое СОПРАНО – менее подвижный, но сильный и теплый по тембру (Татьяна из «Евгения Онегина»)

ЛИРИКО-ДРАМАТИЧЕСКОЕ СОПРАНО – широкий лирический голос, насыщенный грудным тембром

ДРАМАТИЧЕСКОЕ СОПРАНО – мощный голос, на низких нотах напоминает меццо-сопрано (Ярославна из «Князя Игоря»)

МЕЦЦО – СОПРАНО – средний голос между сопрано и контральто, Диапазон «ля» малой октавы – «ля» 2 октавы

ВЫСОКОЕ МЕЦЦО-СОПРАНО –обладает более легким и высоким звуком

НИЗКОЕ МЕЦЦО –СОПРАНО – приближено к контральто (Кармен из оперы «Кармен»)

ТЕНОР – высокий мужской голос с диапазоном «до» малой – «до» 2 октавы. Основные разновидности тенора различаются по характеру голоса: тенор – альтино, лирический тенор, лирико-драматический тенор, драматический тенор (Ленский из «Евгения Онегина», Садко из «Садко»)

БАРИТОН – средний голос между тенором и басом. Диапазон – «ля» большой – «ми» 1 октавы. Различают: лирический, лирико-драматический и драматический баритон (Дон-Жуан из «Дон Жуана», Князь Игорь из «Князя Игоря»).

БАС – самый низкий мужской голос: диапазон «фа» большой – «фа» 1 октавы. Различают высокие и низкие басы (Сусанин из «Ивана Сусанина», Колчак из «Князя Игоря»)

ТЕССИТУРА – ит. «ткань» - звуковысотное расположение мелодии по отношению к диапазону конкретного голоса, без учета предельно низких и высоких звуков голоса. Часть диапазона голоса, используемая композитором более полно в данном произведении.

КОНТРАЛЬТО – самый низкий женский голос глубокого бархатистого тембра. Диапазон – «фа» малой октавы «фа» второй октавы. (Ольга из «Евгения Онегина», Ваня в «Иване Сусанине»).

КАНТИЛЕНА – лат. «распевное пение» - широкая, свободно льющаяся мелодия

РОМАНС – от исп. «romance». «Светские» песни, в отличие от католических песнопений (латынь) исполнялись на испанском ((романском) языке. Романсы – пьесы для голоса с инструментальным сопровождением

□ a capella – пение без инструментального аккомпанемента.

ТЕМБР – специфическая окраска звука, характер, присущий тому или иному инструменту или голосу

ФАЛЬЦЕТ – ит. falso – «ложный» или «фистула» - верхний регистр мужского голоса

ЭЛЕГИЯ – музыкальное произведение печального, задумчивого характера

РЕЧИТАТИВ – от ит. «декламировать» - это род вокальной музыки, приближающийся к естественной речи

ВОКАЛИСТ – певец, прошедший специальную школу пения и хорошо владеющий голосом

ВОКАЛИЗ – от лат. Vocalis – звучащий, поющий. Так называют пьесы для голоса без слов. («Вокализы» Рахманинова, Равеля). Кроме того, так называются упражнения для голоса.

ВОКАЛЬНАЯ МУЗЫКА – музыка, предназначенная для пения с аккомпанементом музыкальных инструментов или без сопровождения, соло, в ансамбле или хором. К вокальной музыке относятся песни, романсы, хоры, кантаты, оратории и оперы

ДИАПАЗОН – греч. Расстояние от самого низкого звука, который может издать голос или инструмент, до самого высокого

ДИСКАНТ – высокий мальчишеский голос

АРИЯ – ит. «песня» - сольный номер в опере, наиболее полно и разносторонне характеризующий героя

КАВАТИНА – ария с более свободным и масштабным построением

АРИОЗО – меньше ария, не обобщение, а скорее отклик на какое –либо только что происшедшее событие

БАЛЛАДА – повествование с элементами фантастики. Известны «Лесной царь» Шуберта, «Ночной смотр» Глинки – это большие вокальные произведения, использующие тексты стихотворных баллад и сохранившие их основные особенности. Стремясь передать в музыке развитие сюжета баллады композиторы нередко наделяли ее чертами изобразительности. («Лесной царь» - в ак-те явственно слышен ритм стремительной скачки).
БАРКАРОЛЛА – песнь лодочника. Они плавны и певучи, в аккомпанементе – мерное покачивание в своеобразном ритме. Самая известная вокальная баркарола «Песнь Венецианского гостя» из оперы «Садко» Римского-Корсакова.

СЦЕНИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

Учащиеся музыкальных школ, лишь едва прикоснувшиеся к мастерству концертмейстерства, должны знать основные моменты сценического поведения.

Экзамен или концерт – это итог совместного труда певца и пианиста. Во время выступления их содружество должно быть единым. Но так как «король» - певец, то и на сцену он должен выходить первым. Концертмейстер – на несколько шагов после солиста. Стул у инструмента следует обходить только слева, к публике поворачиваться только лицом, а не спиной. Пауза перед началом произведения зависит от солиста, концертмейстер должен быть внимателен и собран, и ждать сигнала певца (обычно, небольшой кивок головой).

Концертмейстер должен уметь «подхватить», «поймать» солиста, если тот пропустит какую-нибудь долю такта, фразы или строчку. Ни в коем случае нельзя своим видом указывать на оплошность солиста.

Если солист взял не верхний темп, концертмейстер должен уметь незаметно повлиять на него. Но если чувствуется сопротивление солиста необходимо уступить.

Бывает, что произведение начинается одновременно у голоса и фортепиано (без вступления), причем солисту трудно проинтонировать свою первую ноту. В этом случае концертмейстер должен тихо, не привлекая внимания слушателей, сыграть эту ноту или дать тональность, чтобы солист ее услышал. Затем подготовить руки для первых звуков и глядя на солиста ждать его сигнала (кивка головой). Игра и пение начинаются одновременно, сразу после сигнала.

Большое значение имеет поведение концертмейстера и после окончания произведения. До последней ноты оба партнера должны быть погружены в атмосферу произведения. Если это медленная музыка, которая заканчивается длинной, часто с фермой, одной нотой или аккордом, - именно концертмейстер досказывает постлюдю и чувствует длину фермы.

Следует обратить внимание концертмейстера на исполнение одинаковых вступлений и заключений. В музыке нет эмоционально одинаковых повторов. Поэтому необходимо добиваться исполнения прелюдий и постлюдий. Возможны различные минимальные изменения нюансов, темпа, всего эмоционального настроения.

После выступления пианист не должен подниматься на поклон без приглашения певца. Уходит со сцены пианист всегда после певца. Следует также знать, что костюм концертмейстера не должен быть ярче или экстравагантней костюма солиста. Желательно также учитывать колорит исполняемой программы.