

Санкт-Петербургская
городская детская
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
имени С. С. Ляховицкой

**Программа учебного предмета
«Концертмейстерский класс»
дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программы
в области музыкального искусства
«Фортепиано»**

2012

<p>Рассмотрено Методическим советом образовательного учреждения</p>	<p>«Утверждаю» Директор Климовская Н. П.</p> <hr/> <p>Подпись</p>
<p>дата рассмотрения 28.08.2012</p>	<p>дата утверждения 01.09.2012</p>

Разработчик – Горковенко Р.Я., преподаватель
фортепианного отдела ГорДМШ

Рецензент – Маргулис Э.П., старший преподаватель
фортепианного отдела ГорДМШ

Рецензент – Прояева О.К., преподаватель Санкт-Петербургской
детской школы Искусств им. Е.А.Мравинского,
заслуженный работник культуры

Пояснительная записка

Программа учебного предмета «Концертмейстерский класс» является частью дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства в соответствии с Федеральными государственными требованиями (ФГТ) по программе «Фортепиано».

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе. Настоящая программа предназначена для преподавания предмета «Фортепианный концертмейстерский класс» в ДМШ. Необходимость ее составления обусловлена отсутствием примерной образовательной программы, рассчитанной на данный срок реализации.

Направленность программы – музыкально-эстетическая. На уроках концертмейстерского класса ученики знакомятся с лучшими образцами инструментальной (в исполнении духовых и струнных инструментов) и вокальной музыки. Они продолжают знакомство и изучение различных стилей и жанров в музыке, учатся активно музицировать.

Вид программы – адаптированная к современным условиям.

Цель программы – привить учащимся основы культуры инструментального ансамблевого исполнительства.

В развитии навыков музицирования концертмейстерский класс занимает особое место, так как игра в ансамбле, сочетающем вокальное и инструментальное исполнение, имеет большое значение для музыкального воспитания детей, расширяет возможности художественного воздействия: раздвигаются репертуарные рамки, ученик уже на ранних стадиях обучения имеет возможность приобщиться к известным произведениям симфонической, оперной, балетной музыки. Ансамблевая игра – это совместное переживание музыкальных впечатлений и образов, в ней проявляется воля нескольких музыкантов.

Срок реализации программы – 1,5 года.

Объем учебного времени для реализации учебной программы:

- Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 49 часов
- Самостоятельная работа обучающихся: 73,5 часа.
- Максимальная учебная нагрузка: 122,5 часа.

При этом недельная нагрузка составляет:

- Аудиторная нагрузка в неделю: 1 час.
- Самостоятельная работа обучающихся в неделю: 1,5 часа.
- Максимальная учебная нагрузка в неделю: 2,5 часа.

Цели и задачи учебного предмета:

- Воспитание чувства партнерства
- Умение подчиняться партнерам в интересах исполняемого произведения

- Понимание функций каждой партии, ясность представления значения и характера партии
- Умение слушать и слышать партнеров и исполнять свою партию в контакте с ними

Развивающие задачи:

- Развитие навыков чтения с листа и быстрой ориентации в музыкальном тексте
- Развитие полифонического слуха и мышления
- Расширение музыкального кругозора
- Развитие художественного вкуса, чувства стиля

Воспитательные задачи: концертмейстерский класс способствует пробуждению личной ответственности за результат в общей работе, воспитывает чувство взаимной поддержки. Ансамблевая игра в концертмейстерском классе способствует преодолению неуверенности и страха перед публичными выступлениями, т.е. помогает воспитывать эстрадную выдержку, прививает любовь к музыке, пробуждает интерес к коллективному музицированию.

Обоснование структуры учебного предмета «Концертмейстерский класс»

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 обучающегося
- формы и методы контроля, системы оценок
- методическое обеспечение учебного процесса

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

Описание материально-технических условий для реализации учебного предмета.

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению: реализация программы предмета требует наличия учебного кабинета и класса для индивидуальных занятий.

Необходимое оборудование учебного кабинета: 1 фортепиано. Необходимые технические средства: метроном, аудио- и видеозаписи, аудио- и видеовоспроизводящая аппаратура.

Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

- Основные источники: сборники произведений для концертмейстерского класса (сборники произведений для скрипки, духовых инструментов, вокала).
- Дополнительные источники: музыкальная энциклопедия, поисковые системы, интернет-сайты.

Содержание учебного предмета

В течение каждого учебного полугодия ученики должны пройти 4-5 произведений (в том числе в порядке ознакомления), при изучении которых они приобретают навыки совместного музицирования. Основными навыками являются:

- Умение вместе начать и закончить пьесу
- Умение следить по нотам не только за своей партией, но и за партией партнеров
- Контроль совпадения долей, окончаний фраз, фермат
- Слышание партнеров
- Осознание роли своей партии
- Умение выделить мелодию, спрятать аккомпанемент
- Передача мелодии, аккордов, пассажа из партии в партию
- Быстрое переключение при смене ролей партий
- Выстраивание унисона
- Более тонкая нюансировка, педализация
- Агогические отклонения в темпе
- Стремление к универсальному штриху с учетом инструментального состава ансамбля

Программа обучения: 7 класс

Рекомендуемый репертуар 7 класса в ансамбле со скрипкой

- 1 К.В. Глюк. Мелодия
- 2 Ф. Мендельсон. Песня без слов В-dur
- 3 Ф. Крейслер. Муки любви
- 4 Л. Боккерини. Менуэт

- 5 Дж. Перголези. Сицилиана
- 6 И.С. Бах. Рондо h-moll
- 7 Л. Бетховен. Рондо B-dur
- 8 Й. Гайдн. Менуэт быка
- 9 И.С. Бах. Аллегро D-dur
- 10 Д. Шостакович. Элегия
- 11 И.С. Бах. Гавот D-dur
- 12 А. Вивальди. Концерт G-dur (1 часть)
- 13 Р. Шуман. Отзвуки театра

Рекомендуемый репертуар 7 класса в ансамбле с кларнетом

- 1 А. Бородин. Грезы
- 2 А. Лядов. Протяжная
- 3 Э. Григ. Листок из альбома
- 4 Д. Кабалевский. Гавот Es-dur
- 5 Д. Шостакович. Шарманка

Рекомендуемый репертуар 7 класса в ансамбле с флейтой

- 1 К. Дебюсси. Лунный свет
- 2 И. Кванц. Концерт G-dur (1 часть)
- 3 П. Чайковский. Баркаролла

Рекомендуемый репертуар 7 класса в ансамбле с вокалистом

- 1 А. Даргомыжский. Тучки небесные
- 2 А. Даргомыжский. Не называй её небесной
- 3 А. Даргомыжский. Мне грустно
- 4 М. Балакирев. Не пенится море
- 5 М. Балакирев. Над озером
- 6 М. Балакирев. Я пришел к тебе с приветом
- 7 А. Гурилев. Внутренняя музыка
- 8 А. Гурилев. Песня ямщика
- 9 А. Гурилев. Право, маменьке скажу
- 10 М. Глинка. Ночной зефир

- 11 М. Глинка. Сомнение
- 12 М. Глинка. В крови горит огонь желания
- 13 П. Булахов. Выхожу один я на дорогу
- 14 П. Булахов. Молчали листья, звезды рдели...
- 15 П. Булахов. Не для меня
- 16 А. Алябьев. Как за реченькой слободушка стоит
- 17 А. Алябьев. Иртыш
- 18 А. Варламов. Что мне жить и тужить
- 19 А. Варламов. Ах ты время, времечко

Перечень рекомендуемых сборников

- 1 Концертные пьесы начинающего скрипача. СПб.: Композитор, 1999
- 2 Домашний концерт. М.: Музыка, 1997
- 3 Хрестоматия «Пьесы и произведения крупной формы», вып. 4. М.: Музыка, 1979
- 4 Хрестоматия для скрипки, ч. 1. Пьесы. М.: Музыка, 2004
- 5 Хрестоматия «Пьесы и произведения крупной формы». М.: Музыка, 1987
- 6 Флейта, 5 класс. Киев: Музична Украина, 1985
- 7 Хрестоматия для флейты «Пьесы, этюды, ансамбли». М.: Музыка, 1982
- 8 Педагогический репертуар для кларнета в сопровождении фортепиано. Шесть пьес. М.: Госмузиздат, 1956
- 9 Педагогический репертуар для кларнета и фортепиано. М.: Музыка, 1986
- 10 А. Даргомыжский. Полное собрание романсов и песен, т.1. М.: Госмузиздат, 1947.
- 11 М. Балакирев. Романсы и песни, тетрадь 2. М.: Музыка, 1979
- 12 А. Гурилев. Избранные романсы. М.: Музгиз, 1958
- 13 М. Глинка. Избранные романсы. Киев: Музична Украина, 1985
- 14 П. Булахов. Романсы и песни. М.: Музыка, 1983
- 15 А. Алябьев. Избранные романсы и песни. М.: Музыка, 1987
- 16 А. Варламов. Избранные романсы и песни. М.: Музгиз, 1949

Программа обучения: 8 класс

Рекомендуемый репертуар 8 класса в ансамбле со скрипкой

- 1 Н. Паганини. Кантабиле

- 2 И. Брамс. Венгерский танец №16
- 3 А. Дворжак. Юмореска
- 4 П. Сарасате. Цыганские напевы
- 5 И. Альбенис. Танго
- 6 Ф. Крейслер. Венское каприччио
- 7 Л. Обер. Престо
- 8 М. Балакирев. Полька g-moll
- 9 Б. Бриттен. Колыбельная и пантомима
- 10 А. Вивальди. Концерт g-moll

Рекомендуемый репертуар 8 класса в ансамбле с кларнетом

- 1 Н. Римский-Корсаков. Песня об умирающем лебеде
- 2 М. Балакирев. Мазурка c-moll

Рекомендуемый репертуар 8 класса в ансамбле с флейтой

- 1 Л. Обер. Престо e-moll
- 2 Б. Барток. Три венгерские народные песни
- 3 Й. Гайдн. Менуэт D-dur
- 4 Н. Раков. Скерцино
- 5 П. Хиндемит. Эхо

Рекомендуемый репертуар 8 класса в ансамбле с вокалистом

- 1 А. Даргомыжский. Вертоград
- 2 А. Даргомыжский. Мой суженый, мой ряженный
- 3 А. Даргомыжский. Ночной зефир струит эфир (поздняя редакция)
- 4 М. Балакирев. Догорает румяный закат
- 5 М. Балакирев. Сосна
- 6 М. Балакирев. Когда волнуется желтеющее небо
- 7 А. Гурилев. С песней душа улетит
- 8 А. Гурилев. Сердце-игрушка
- 9 А. Гурилев. Черный локон
- 10 М. Глинка. К цитре
- 11 М. Глинка. О, дева чудная моя

- 12 М. Глинка. Скажи, зачем явилась ты...
- 13 П. Булахов. Тройка
- 14 П. Булахов. Прелестные глазки
- 15 А. Алябьев. Когда, душа, просилась ты...
- 16 А. Алябьев. Певец

Перечень рекомендуемых сборников

- 1 Концертные пьесы начинающего скрипача. СПб.: Композитор, 1999
- 2 Домашний концерт. М.: Музыка, 1997
- 3 Хрестоматия «Пьесы и произведения крупной формы», вып. 4. М.: Музыка, 1979
- 4 Хрестоматия для скрипки, ч. 1. Пьесы. М.: Музыка, 2004
- 5 Хрестоматия «Пьесы и произведения крупной формы». М.: Музыка, 1987
- 6 Хрестоматия для флейты «Пьесы, этюды, ансамбли». М.: Музыка, 1982
- 7 Педагогический репертуар для кларнета в сопровождении фортепиано. Шесть пьес. М.: Госмузиздат, 1956
- 8 А. Даргомыжский. Полное собрание романсов и песен, т.1. М.: Госмузиздат, 1947.
- 9 М. Балакирев. Романсы и песни, тетрадь 2. М.: Музыка, 1979
- 10 А. Гурилев. Избранные романсы. М.: Музгиз, 1958
- 11 М. Глинка. Избранные романсы. Киев: Музична Украина, 1985
- 12 П. Булахов. Романсы и песни. М.: Музыка, 1983
- 13 А. Алябьев. Избранные романсы и песни. М.: Музыка, 1987

Требования к уровню подготовки обучающихся

В результате освоения предмета обучающийся должен:

- Знать репертуар концертмейстерского класса в рамках, предусмотренных программой, охватывающий произведения разных форм и жанров
- Уметь слушать и слышать партнера, исполнять свою партию в контакте с ним
- Владеть навыками чтения с листа и быстрой ориентации в музыкальном тексте
- Уметь применять музыкально-исполнительские средства выразительности в исполнении ансамблевых произведений
- Владеть различными приемами исполнительства в концертмейстерском классе
- Уметь оправданно использовать технические приемы и педализацию во время ансамблевого исполнения
- Применять навыки репетиционно-концертной работы в ансамблевой игре

Форма и методы контроля, система оценок

В конце 13, 14 и 15 полугодий проводятся **зачеты** с выставлением оценок. Зачеты проводятся преподавателем по программе с привлечением куратора класса.

Зачеты проводятся в рамках аудиторных часов предмета.

Выступление каждого обучающегося на каждом зачете сопровождается обсуждением выступления и выставлением оценок.

Оценки за выступления обучающихся на зачетах выставляются на основе следующих критериев:

- Исполнение произведений концертмейстерского класса разных жанров и форм в соответствии с программой
- Использование музыкально-исполнительских средств выразительности
- Владение различными приемами исполнительства в концертмейстерском классе
- Использование художественно оправданных технических приемов и педализации

Оценки, полученные обучающимися за их выступления на зачетах, вносятся в итоговую общешкольную ведомость и индивидуальный план каждого обучающегося.

Методическое обеспечение учебного процесса

Формирование концертмейстерского мастерства – сложный и многосторонний процесс. Курс концертмейстерского класса является одной из дисциплин в музыкальном образовании, посвященной совместному исполнительству. Для пианиста это представляет особую проблему. Решать ее следует за счет изучения элементов фортепианного ансамбля с первых шагов обучения с последующим прохождением программы концертмейстерского класса. Очень важно с первых занятий в концертмейстерском классе научить слушать не только себя, но и партнера, развивать многоплановое, полифоническое слышание. Добиваться этого нужно на основе постепенного перехода от одноголосных мелодий к мелодиям с несложным гармоническим сопровождением или эпизодическими подголосками. Желательно, чтоб ученик в паре с преподавателем исполнял и инструментальные партии (партии скрипки, кларнета, флейты или вокала).

Когда ученики играют друг с другом или с иллюстратором, возникает важная проблема объединения в ансамбль исполнителей, разных по подготовке, темпераменту, по способностям, характеру и т. д. Перед преподавателем в этом смысле стоит сложная задача – подобрать детей для совместного музицирования с учетом их подготовки, музыкального развития, психологической совместимости. Неправильный подбор не только не приносит пользы, но может нанести непоправимый вред, так как у детей появляется неудовлетворенность от занятий, исчезает желание музицировать. Преподавателю необходимо увлечь детей любовью к музицированию, раскрыть перед ними прелести совместного исполнительства. Преподаватель должен тонко улавливать реакцию детей на поставленные творческие задачи, постоянно стимулировать интерес к новому, давать толчок воображению учеников.

Умение играть с партнером очень важно для ученика-пианиста. С самого начала преподаватель должен обратить внимание учащегося на разницу сольного и концертмейстерского исполнения. Часто многие дети не могут отрешиться от чувства «солирования». Чем отличается игра соло от игры в концертмейстерском классе?

Готлиб сравнивал: «пианиста-солиста можно уподобить чтецу, пианиста-ансамблиста – актеру, участвующему в спектакле. Чтец адресует свое выступление непосредственно аудитории, актер – партнеру, чтец исполняет произведение целиком, актер – свою роль, т.е. часть целого».

На занятиях концертмейстерского класса преподаватель должен систематически воспитывать у учащихся чувство устойчивого ритма, единства темпа, художественно-выразительную фразировку и разнообразную динамику, вырабатывать единый характер звукоизвлечения, научить слушать партнера, хорошо читать с листа и быстро ориентироваться в нотном тексте. Необходимо научить учеников суметь продолжить игру после случайной ошибки, не отставая от партнера; научить видеть в нотах партию партнера. Особое внимание должно быть уделено воспитанию и развитию *полифонического мышления*. Уже на первых занятиях в концертмейстерском классе ученик

знакомится с понятиями «мелодия», «аккомпанемент» и получает задание: «выделить мелодию», «спрятать аккомпанемент», уметь слышать и поддерживать вокальную или инструментальную партии.

Обычно дети легко воспринимают и запоминают партию, в которой проходит мелодия. Большую трудность для них составляет партия аккомпанирующая. Однако именно хорошее качество звучания аккомпанемента является необходимой предпосылкой для красивого ведения солирующей партии. Воспитание гармонического слуха, способность различать звуки, составляющие аккорды, тесно связаны с развитием полифонического мышления.

При прохождении пьес народно-песенного плана в фортепианной партии контрастно сопоставляются мажор и минор, ученики должны вслушиваться в ладовую и гармоническую окраску звучания и улавливать смену настроения этих эпизодов. Именно образное психологическое восприятие развивает гармонический слух ученика.

Наиболее сложной для слухового усвоения является имитационная полифония. Поэтому при изучении ансамблевых пьес особое внимание следует обращать на места, где имитационные приемы совмещаются с подголосочным изложением.

Особого упоминания заслуживают **особенности педализации**. При игре с инструменталистом или вокалистом ученик, исполняющий партию фортепиано, пользуется педалью, руководствуясь не только своей партией, но и партитурой в целом.

Правильная педализация обогащает звучание ансамбля, способствует усилению звука, певучести, плавности, передачи мелодии из партии фортепиано в вокальную или инструментальную партию, ярче раскрывает гармоническое строение произведения. Пианист-концертмейстер особое внимание должен обращать на четкость пауз, точность снятия педали при одновременном окончании фраз, фермат. Важно научить учащегося понимать особенности педализации в произведениях разных стилей. Так, в переложениях произведений классики нужно применять более экономную педаль. Если в мелодии исполняется *staccato*, то лучше играть без педали, чтобы не сглаживать штрих. Очень важно обратить внимание учеников на точную педаль при смене гармоний.

Работе над ритмом в концертмейстерском классе должно уделяться большое внимание. Ученик должен уметь вслушиваться в разные проявления ритма в партии партнера. Чуткое слуховое восприятие учеником ритмических изменений является основой воспитания чувства музыкального ритма и выработки навыков ритмически выразительной игры.

На уроках концертмейстерского класса следует знакомить учеников с различными музыкальными жанрами (марш, танец, песня), учить их осознавать ритмическое своеобразие жанра, ритмическую выразительность музыки. Воспитание ритма нужно вести от музыки, а не от высчитывания длительностей. Следует через ритм научить воспринимать образное содержание пьесы. Игра в ансамбле с инструменталистом или вокалистом в значительной степени способствует устранению у детей ритмической и темповой неустойчивости, приучает их играть без остановок и

изменений темпа, слушать друг друга. При этом ритмически устойчивый партнер выступает в роли дирижера.

Часто ученики невнимательно относятся к паузам, этому чрезвычайно выразительному приему. Преподаватель должен научить внимательно, сознательно и бережно относиться к паузам, раскрывать значение и характер промежуточных, связующих и завершающих пауз.

Подбор репертуара также имеет большое значение. Учебный план должен строиться по принципу «от простого к сложному». Не следует стремиться к завышению сложности, так как чрезмерная сложность изучаемого произведения снижает качество исполнения. Преодоление задач, поставленных перед учениками в каждом новом ансамбле, должно способствовать развитию артистизма при совместном исполнении, приобретению навыков коллективного музицирования. Каждое следующее произведение должно закреплять и развивать ранее пройденные навыки концертмейстерской игры. Музыка должна быть разнообразной по характеру, стилю, жанрам, по пианистическим и ансамблевым задачам, быть интересной детям. Желательно чаще менять пьесы, чтобы учащиеся приучались решать новые задачи на новом материале, быстро ориентироваться и быстро выучивать новый текст. Следует шире практиковать эскизное прохождение пьес. Максимальная подготовленность нужна только для произведений, выносимых на зачет или концерт.

Организация урока. Иногда целесообразно, начав работу над новым произведением, заниматься отдельно с учеником-пианистом (2-3 урока), затем объединить участников ансамбля.

Урок рекомендуется строить следующим образом: начинать с проверки отдельных партий, остальное время посвящать совместной игре, в том числе в обязательном порядке оставлять время для чтения с листа. Проверяя домашнее задание, не следует прерывать учеников до конца исполнения. На уроке необходимо объяснять характер произведения, анализировать трудности, показать приемы их доработки дома.

При совместной игре особое внимание учащихся должно быть обращено на следующие трудности:

- Одновременность исполнения пассажей
- Передача пассажей из одной партии в другую
- Передача аккордов
- Унисон на различные штрихи
- Элементы полифонии

Проведение уроков следует разнообразить, уделяя внимание обеим партиям.

Работу над произведением следует выстраивать по этапам. Сначала индивидуально с каждым учеником изучается соответствующая партия, определяется ее роль в ансамбле (солирующая или аккомпанирующая), характер, трудности и т.д.

Затем происходит знакомство с партией партнера, проигрывание пьесы в ансамбле с преподавателем, и, наконец, соединение с другими участниками концертмейского ансамбля. Нужно научить учеников одновременно начинать игру (просчитывание «пустого такта»), следить за совпадением долей, слышать и чувствовать партнера по ансамблю.

В дальнейшем идет работа над выстраиванием звукового баланса, над выразительностью совместного звучания.

Важным моментом является репетиция концертмейстерского ансамбля на сцене: приспособление к роялю, к акустике зала, корректировка звукового баланса, педализации. Итогом работы над произведением является концертное исполнение. Рекомендуется выступление обучающихся концертмейстерскому классу не менее двух раз в году, при этом необязательно исполнение программы на память.

Перечень литературы

Перечень используемых сборников

- 1 А. Алябьев. Избранные романсы и песни. М.: Музыка, 1987
- 2 А. Варламов. Избранные романсы и песни. М.: Музгиз, 1949
- 3 А. Гурилев. Избранные романсы. М.: Музгиз, 1958
- 4 А. Даргомыжский. Полное собрание романсов и песен, т.1. М.: Госмузиздат, 1947.
- 5 Домашний концерт. М.: Музыка, 1997
- 6 Концертные пьесы начинающего скрипача. СПб.: Композитор, 1999
- 7 М. Балакирев. Романсы и песни, тетрадь 2. М.: Музыка, 1979
- 8 М. Глинка. Избранные романсы. Киев: Музична Украина, 1985
- 9 П. Булахов. Романсы и песни. М.: Музыка, 1983
- 10 Педагогический репертуар для кларнета в сопровождении фортепиано. Шесть пьес. М.: Госмузиздат, 1956
- 11 Педагогический репертуар для кларнета и фортепиано. М.: Музыка, 1986

- 12 Флейта, 5 класс. Киев: Музична Україна, 1985
- 13 Хрестоматія «Пьесы и произведения крупной формы», вып. 4. М.: Музыка, 1979
- 14 Хрестоматія «Пьесы и произведения крупной формы». М.: Музыка, 1987
- 15 Хрестоматія для скрипки, ч. 1. Пьесы. М.: Музыка, 2004
- 16 Хрестоматія для флейты «Пьесы, этюды, ансамбли». М.: Музыка, 1982

Рекомендуемая методическая литература

- 1 Г. Нейгауз. Об искусстве фортепианной игры
- 2 Л. Баренбойм. Путь к музицированию
- 3 Б. Милич. Воспитание ученика-пианиста, 3-4 кл.
- 4 А. Готлиб. Основы ансамблевой техники
- 5 И. Левин. Основные принципы игры на фортепиано
- 6 А. Алексеев. Методика преподавания игры на фортепиано