

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Отделение детских студий и предпрофессионального образования

А. Ю. Тихая

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС

**Учебно-методическое пособие
для учащихся старших классов
ДШИ и ДМШ**

**Краснодар
2023**

УДК 786.2(075.3)
ББК 85.954.2-016я72-1
Т 46

Рецензенты:

Гогина Е.Л. – заведующая методическим кабинетом Адыгейского республиканского колледжа искусств им. У. Х. Тхабисимова, кандидат искусствоведения, заслуженный работник культуры Республики Адыгея.

Кулясова Н.В. – заместитель директора ДШИ им. Г. Ф. Пономаренко, заслуженный работник культуры Кубани.

Т 46 Тихая, А. Ю.

Концертмейстерский класс : учебно-методическое пособие для учащихся старших классов ДШИ и ДМШ / А. Ю. Тихая ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснодар. гос. ин-т культуры, Отд-ние дет. студий и предпроф. образования. – Краснодар : КГИК, 2023. – 74 с. – Музыка : непосредственная.

Учебно-методическое пособие «Концертмейстерский класс» адресовано учащимся старших классов фортепианных отделений детских музыкальных школ и школ искусств, а также педагогам, которые реализуют программу по данному учебному предмету.

Учебный предмет «Концертмейстерский класс» является обязательным для всех учащихся фортепианных отделений в соответствии с федеральными государственными требованиями в области музыкального искусства «Фортепиано».

Учебно-методическое пособие позволит учащимся старших классов школ освоить и совершенствовать навыки, присущие профессиональному концертмейстеру. Вокальные произведения, включенные в настоящее пособие, решают задачу выбора качественного репертуара, обладают художественной ценностью и полезны с методической точки зрения.

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры» (протокол № 10 от 24 мая 2023 г.)

Содержание

Введение	4
Глава I. Чтение с листа и транспонирование	6
Глава II. Классификация певческих голосов	19
Глава III. Методические рекомендации	22
Глава IV. Репертуарные произведения с кратким методическим комментарием	25
А. Гурилев Сарафанчик	25
М. Яковлев Зимний вечер.....	27
А. Варламов Звездочка ясная	29
М. Глинка Только узнал я тебя	31
А. Даргомыжский Расстались гордо мы	33
А. Варламов Целый день на небе	36
А. Варламов Ты не пой, душа-девица	38
А. Алябьев Увы! Зачем она блистает	40
А. Спиро Портрет	42
А. Даргомыжский Я вас любил.....	44
А. Гурилев И скучно, и грустно.....	46
А. Варламов На заре ты ее не буди	48
А. Варламов Белеет парус одинокий.....	50
П. Булахов Баркарола.....	52
Й. Гайдн К дружбе	54
В. Моцарт Пускай мрачен я, мой друг	55
Ф. Шуберт Швейцарская песня	57
В. Моцарт Тоска по весне.....	58
Ф. Шуберт Дикая роза	60
В. Моцарт Детские игры.....	61
Р. Шуман Совенок.....	62
Р. Шуман Песочный человечек.....	65
Э. Григ Песня Сольвейг	68
Э. Григ Лебедь	72
Список используемой литературы	75

Введение

Концертмейстерский класс – это учебный предмет, который в полной мере отображает взаимосвязь музыкально-теоретических и исполнительско-практических навыков. Современные требования к концертмейстеру довольно высоки. Деятельность его очень разнообразна – аккомпанирование солистам-вокалистам и солистам-инструменталистам, вокально-инструментальным ансамблям, хору, артистам балета. Поэтому это должен быть разносторонне развитый музыкант, хорошо владеющий инструментом, обладающий артистизмом, имеющий большой кругозор, накопивший большой репертуар.

Проблемы и вопросы, связанные с изучением дисциплины «Концертмейстерский класс», освещены в научных трудах Е. Шендеровича «В концертмейстерском классе. Размышления педагога», Н. Крючкова «Искусство аккомпанемента, как предмет обучения», А. Люблинского «Теория и практика аккомпанемента», Е. Кубанцевой «Концертмейстерский класс», А. Юдина «Концертмейстерское мастерство. Исторический и методический аспекты».

Само определение слова «аккомпанемент» говорит нам о многозадачности работы пианиста–концертмейстера. Аккомпанемент – это музыкальное сопровождение, дополняющее главную мелодию, служащее гармонической и ритмической опорой солисту и углубляющее содержание произведения. Из этого следуют, что пианист должен уделять внимание и своей партии и взаимодействию с солистом, делая это на высокохудожественном уровне.

Хочется вспомнить имена выдающихся мастеров концертмейстерского искусства: Давид Лернер, Джеральд Мур, Джеффри Парсонс, Лия Могилевская, Давид Ашкенази, Евгений Шендерович, Важа Чачава, Айвар Ньютон, Илья Ивари, Михаил Аркадьев.

Цель данного учебно-методического пособия – предоставить методические рекомендации в области преподавания концертмейстерского класса и учебный репертуар для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств.

Задачи:

- сформировать представление об основных принципах аккомпанирования солисту-вокалисту;
- развить умение чтения с листа и транспонирования;
- воспитать эстетический вкус на лучших образцах классической музыки.

Глава I ЧТЕНИЕ С ЛИСТА И ТРАНСПОНИРОВАНИЕ

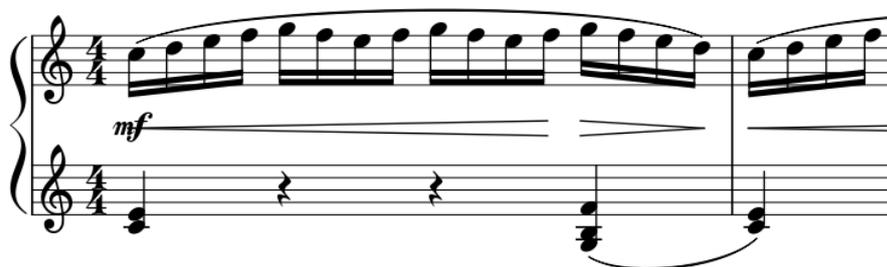
Чтение с листа – это процесс обработки зрительного восприятия нотных символов и претворения их в звуковые образы в реальном времени. Также нужно суметь посредством грамотных движений рук воспроизвести зрительно–слуховые представления. Для этого необходимо заниматься выработкой связей между движениями рук и видами фактур музыкальных произведений. Чтение с листа – это навык, приобретаемый упорным и серьезным трудом. Это плод продуманных и целенаправленных занятий.

Игра гамм, аккордов и арпеджио, а также не сложные упражнения могут значительно помочь в освоении навыка чтения с листа:

1. *Упражнение «Следопыт»* – не глядя на клавиатуру, учащийся исполняет поступенную мелодию в разных направлениях. Это упражнение способствует свободному ориентированию на клавиатуре. В дальнейшем можно усложнять мелодию скачками, добавлять двойные ноты, трезвучия:

2. *Позиционная игра* – вырабатывается при регулярном исполнении гамм, аккордов, арпеджио и несложных этюдов, таких как К. Черни – Г. Гермер Этюд №1:

3. *Запоминание изображения интервалов.* С нечетными количеством ступеней (прима, терция, квинта, септима, нона) ноты изображаются одинаково – обе на линейке, либо обе между линейками. С четным количеством ступеней (секунда, кварта, секста, октава, децима) ноты изображаются – одна на линейке, другая между линейками:

4. *Упражнение на быстрый подбор аппликатуры*, например, в одном голосе происходит движение и смена аппликатуры, а второй удержан:

5. *Восприятие группировки длительностей* – сколько долей в такте, столько и ритмических групп.

Чтение с листа в концертмейстерском классе – более сложная задача в сравнении с чтением сольного произведения. Кроме того, что фортепианная фактура многопланова, выстраивается по нескольким линиям сразу (горизонтально и вертикально), в поле зрения концертмейстера еще находится партия солиста и литературный текст. Нужно понимать, что чтение с листа – это не разбор произведения, а исполнение художественного образа без подготовки. Перед началом исполнения нужно постараться мысленно охватить весь текст, пропеть его внутренним слухом, представить характер произведения. Обязательно определить тональность, обратить внимание на размер, темп и его отклонения, динамические нюансы. Один из важных навыков для читающего с листа – это умение видеть вперед на несколько тактов.

Во время исполнения можно упрощать фактуру аккомпанемента: облегчать партию левой руки, сохраняя гармоническую (линию баса) и ритмическую основу, убирать удвоения и подголосочный материал, брать неполные аккорды, не исполнять мелизмы и другие фактурные сложности. С опытом упрощения текста будут постепенно сокращаться.

Хочется отметить, что на развитие навыка чтения с листа, помимо регулярных занятий и упражнений, благотворно влияет слушание музыкальных произведений с просмотром нотного текста.

Транспонирование – это перенос музыкального произведения в другую тональность. Для хорошего концертмейстера это важный навык. Необходимость транспонирования связана с тесситурными возможностями вокалиста, например, если тональность произведения неудобна для голоса. Как и в навыке чтения с листа при транспонировании ключом к успеху является способность к комплексному охвату всего произведения.

Разберем самый простой вид транспонирования, с которого начитается работа с учащимися – перенос на полутон вверх или вниз, на интервал увеличенная прима. Например, из Ре мажора переходим на полтона ниже в Ре-бемоль мажор. Для этого мысленно нужно проставить новые ключевые знаки. Для случайных знаков, встречающихся в партии нужно запомнить следующие правила:

При транспонировании на увеличенную приму вверх:

- Диезы становятся дубль–диезами;
- Бемоли – бекарами;
- Бекары – диезами;
- Дубль–бемоли – бемолями.

При транспонировании на увеличенную приму вниз:

- Диезы становятся бекарами;
- Бемоли – дубль–бемолями;
- Бекары – бемолями;
- Дубль–диезы – диезами.

В продолжении главы предлагаем романсы для развития навыка чтения с листа и транспонирования.

Ивушка, ивушка зеленая моя

Слова народные

А. Гурилев

Moderato

И - вуш - ка, и - вуш - ка зе - ле - на - я мо - я,

что же ты, и - вуш - ка, не ве - се - ло сто - ишь? -вуг.

1. Ивушка, ивушка зеленая моя,
Что же ты, ивушка, не весела стоишь?
2. Иль тебя, ивушку, солнышко печет?
Солнышком печет, частым дождичком сечет?
3. Ехали бояре из Новагорода,
Срубили ивушку под самый корешок.
4. Начали ивушку потесовати,
Сделали из ивушки два весла.
5. Два весла, третью лодочку,
Сели они в лодочку, поехали домой.

Ночь осенняя

Слова А. Римского-Корсака

М. Глинка

Andante sostenuto

Ночь о - сен - ня - я, лю-без-на - я, ночь о-сен - ня - я, хоть глаз ко-ли.

The first system of the musical score is in 3/4 time, key of B-flat major. It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a piano (*p*) dynamic and includes a forte (*f*) section. The piano accompaniment starts with a piano (*p*) dynamic. The lyrics are: "Ночь о - сен - ня - я, лю-без-на - я, ночь о-сен - ня - я, хоть глаз ко-ли."

О, спа - си - бо те - бе, но-чен - ка, ночь о - сен - ня - я

The second system of the musical score continues the vocal and piano parts. The vocal line includes a forte (*f*) section and ends with a piano (*p*) dynamic. The piano accompaniment also includes a forte (*f*) section and ends with a piano (*p*) dynamic. The lyrics are: "О, спа - си - бо те - бе, но-чен - ка, ночь о - сен - ня - я"

1. Ночь осенняя, любезная,
Ночь осенняя, хоть глаз коли.
О, спасибо тебе, ноченька,
Ночь осенняя.

2. Не боявшись, можно мне теперь
С девицей – душой посиживать;
Говорить ей про любовь мою,
Про любовь мою.

3. Злые люди не увидят нас
В ночь осеннюю, хоть глаз коли;
О, спасибо тебе, ноченька,
Ночь осенняя.

Во поле береза стояла

Слова народные

Обработка Н. А. Римского Корсакова

Allergretto

Во по - ле бе - ре - за сто - я - ла, во по - ле куд - я - ва - я сто -

The first system of the musical score consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in G major and 2/4 time, starting with a quarter rest followed by a quarter note G, then a quarter note A, a quarter note B, and a quarter note C. The piano accompaniment features a bass line with a half note G and a treble line with a half note G, both sustained across the first two measures.

я - ла, лю - ли, лю - ли, сто - я - ла, лю - ли, лю - ли сто - я - ла.

The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line continues with a quarter note D, a quarter note E, a quarter note F, a quarter note G, a quarter note A, a quarter note B, and a quarter note C. The piano accompaniment continues with a bass line of a half note G and a treble line of a half note G, sustained across the first two measures.

1. Во поле берёза стояла,
Во поле кудрявая стояла.
Люли люли, стояла,
Люли люли, стояла.
2. Некому берёзу заломати,
Некому кудряву заломати.
Люли люли, заломати.
Люли люли, заломати.
3. Я пойду, пойду погуляю,
Белую берёзу заламаю.
Люли люли, заламаю,
Люли люли, заламаю.

4. Срежу с берёзы три пруточка,
Сделаю из них я три гудочка.
Люли люли, три гудочка.
Люли люли, три гудочка.
5. Четвёртую – балалайку,
Четвёртую – балалайку.
Люли люли, балалайку,
Люли люли, балалайку.
6. Стану в балалайку я играти,
Стану в балалайку я играти.
Люли люли, я играти.
Люли люли, я играти.

Ты поедешь, моя радость

Слова неизвестного автора

А. Гурилев

Allegretto

Ты по - е - дешь, мо - я

sostenuto

ра - дость, в чу - жу даль - ну сто - ро - ну. Раз - лу - ка, ра -

лу - ка с ми - лым серд - цу тя - же - ла! На хо - ла!

2. На хороших, на пригожих
Не засматривайся!
Разлука, разлука
С милым сердцу тяжела!

3. Воротись, моя надежда,
Приезжай, мой милый друг!
Разлука, разлука
С милым сердцу тяжела!

Не пой, красавица

Слова А. Пушкина

М. Глинка

Музыкальный фрагмент в 6/8 такте. Ключевая подпись: два flats (B-flat, E-flat). Динамика: *p*. Вокальная линия начинается с паузы, за которой следует мелодия. Песня начинается с двойных точек. Фортепиано играет аккомпанемент.

Не пой, кра-са - ви - ца, при мне ты пе - сен Гру - зи - и пе-чаль ной:

Музыкальный фрагмент в 6/8 такте. Ключевая подпись: два flats. Динамика: *p*. Вокальная линия продолжает мелодию. Песня начинается с двойных точек. Фортепиано играет аккомпанемент.

на-по-ми - на - ют мне о - не дру-гу-ю жизнь и бе - рег

Музыкальный фрагмент в 6/8 такте. Ключевая подпись: два flats. Динамика: *pp*. Вокальная линия имеет две вариации. Песня начинается с двойных точек. Фортепиано играет аккомпанемент.

1. даль-ный, бе - рег даль - ный.
2. У - вы...

1. Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный,
Берег дальный.

2. Увы! напоминают мне
Твои жестокие напевы,
И степь, и ночь — и при луне
Черты далекой, милой девы,
Милой девы!..

Баюшки-Баю

Слова народные

А. Алябьев

Andante

p
Спи спо - кой - но, не пу -

p
simile

Detailed description: This system contains the first four measures of the piece. The vocal line is in a 4/4 time signature with a key signature of three flats (B-flat major). It begins with a whole rest, followed by a half note G4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter rest, a quarter note F4, and a half note G4. The piano accompaniment starts with a whole rest, followed by a half note chord (B-flat, D-flat, F), a half note chord (B-flat, D-flat, F), and two more half note chords (B-flat, D-flat, F). The piano part is marked *p* and *simile*.

гай - ся, глаз - ки ан - гель - ски за -

Detailed description: This system contains the next four measures. The vocal line continues with a quarter note G4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter rest, a half note F4, a half note G4, a half note F4, and a half note G4. The piano accompaniment continues with four half note chords (B-flat, D-flat, F).

крой. *con espr.* Спи, дру - жо - чек мой, не бой - ся, здесь хра -

Detailed description: This system contains the next four measures. The vocal line starts with a half note G4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter rest, a quarter note F4, a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note G4. The piano accompaniment features a half note chord (B-flat, D-flat, F) with a fermata, followed by a 3/4 time signature change. The piano part is marked *con espr.*

ни - тель ан-гел твой. Не - ви - ди - мо по-кры - ва - ет ко-лы -

Detailed description: This system contains the final four measures. The vocal line continues with a half note G4, a quarter note A4, a quarter note G4, a quarter rest, a quarter note F4, a quarter note G4, a quarter note F4, and a quarter note G4. The piano accompaniment continues with four half note chords (B-flat, D-flat, F).

бел - тво - ю кры - лом и со мно - ю вос - пе - ва - ет:

ба - ю, ба - юш - ки ба - ю, и со мно - ю вос - пе - ва - ет:

ба - ю, ба - юш - ки ба - ю.

Спи спокойно, не пугайся,
 Глазки ангельски закрой.
 Спи, дружок мой, не бойся,
 Здесь хранитель ангел твой.
 Невидимо покрывает
 Колыбель твою крылом
 И со мною воспевает:
 Баю, баюшки баю.

Признание

Слова А. Пушкина

М. Глинка

В темпе вальса

mp

Я вас люб - лю, хоть я бе - шусь, хоть

The first system of the musical score for 'Признание'. It features a vocal line in treble clef and a piano accompaniment in grand staff (treble and bass clefs). The key signature is one sharp (F#) and the time signature is 3/4. The tempo is marked 'В темпе вальса' and the dynamic is 'mp'. The lyrics are 'Я вас люб - лю, хоть я бе - шусь, хоть'.

э - то стон* и труд на - прас - ный и

The second system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics 'э - то стон* и труд на - прас - ный и'. The piano accompaniment continues with a similar melodic pattern.

вэ - той глу - по - сти не - счаст - ной у

The third system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics 'вэ - той глу - по - сти не - счаст - ной у'. The piano accompaniment continues with a similar melodic pattern.

ва - ших ног я при - зна юсь! Без - лю!

1. 2.

The fourth system of the musical score. The vocal line concludes with the lyrics 'ва - ших ног я при - зна юсь! Без - лю!'. The piano accompaniment concludes with a similar melodic pattern. There are first and second endings indicated by '1.' and '2.' above the vocal line.

Ах ты, ночь ли, ноченька

Слова А. Дельвига

М. Глинка

p

Ах ты, ночь ли, но - чень - ка! Ах ты, ночь ли, бур - на - я!

p

The first system of the musical score is in 2/4 time with a key signature of two flats. It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a piano (*p*) dynamic and includes a fermata over the final note of the phrase. The piano accompaniment consists of chords in the right hand and a simple bass line in the left hand.

От - че - го ты све - че - ра до глу - бо - кой пол - но - чи

f

The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The vocal line features a crescendo leading to a forte (*f*) dynamic. The piano accompaniment provides harmonic support with chords and a steady bass line.

p

не бли - ста - ешь звез - да - ми, не си - я - ешь ме - ся - цем,

p

The third system shows the vocal line and piano accompaniment. The vocal line starts with a piano (*p*) dynamic and includes a fermata. The piano accompaniment continues with chords and a bass line.

все тем - не - ешь ту - ча - ми?

mf

tr

The fourth system concludes the piece. The vocal line ends with a fermata. The piano accompaniment features a trill (*tr*) in the right hand and a *mf* dynamic marking. The piece ends with a double bar line.

Сурок

Слова И. Гёте

Л. Бетховен

Allegretto

p

По раз - ным стра - нам я бродил и мой су-рок со мно - ю, и

p legato

The first system of the musical score for 'Сурок'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in G major, 6/8 time, and begins with a piano (*p*) dynamic. The lyrics are 'По раз - ным стра - нам я бродил и мой су-рок со мно - ю, и'. The piano accompaniment also starts with a piano (*p*) dynamic and is marked 'legato'. The bass line features a steady eighth-note accompaniment.

сыт всегда, вез - де я был и мой су-рок со мно - ю, и мой всегда, и

sf

The second system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics 'сыт всегда, вез - де я был и мой су-рок со мно - ю, и мой всегда, и'. The piano accompaniment continues with the same eighth-note pattern. A fortissimo (*sf*) dynamic marking appears in the vocal line at the end of the system.

мой везде, и мой су-рок со мно - ю, и мой всегда, и мой везде, и

sf

The third system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics 'мой везде, и мой су-рок со мно - ю, и мой всегда, и мой везде, и'. The piano accompaniment continues with the same eighth-note pattern. Multiple fortissimo (*sf*) dynamic markings are present in both the vocal and piano lines.

мой су-рок со мно - ю.

p

The fourth and final system of the musical score. The vocal line concludes with the lyrics 'мой су-рок со мно - ю.' and ends with a fermata. The piano accompaniment concludes with a piano (*p*) dynamic marking and a fermata. The piece ends with a double bar line and repeat dots.

Малиновка

Слова Г. Бюргера

Л. Бетховен

Andante

p

Ска - жи, ма - ли - нов - ка, за - чем пор - ха - ешь вокруг гне - зда? Ведь ты так жа - лоб -

p

The first system of the musical score for 'Mалиновка'. It features a vocal line in G major and 2/4 time, starting with a piano (*p*) dynamic. The lyrics are: 'Ска - жи, ма - ли - нов - ка, за - чем пор - ха - ешь вокруг гне - зда? Ведь ты так жа - лоб -'. The piano accompaniment is in the same key and time, also starting with a piano (*p*) dynamic.

mf

но е - ще не пе - ла ни - ког - да. Ди - тя мо - е, во - круг взя - ни, чтоб

The second system of the musical score. The vocal line continues with the lyrics: 'но е - ще не пе - ла ни - ког - да. Ди - тя мо - е, во - круг взя - ни, чтоб'. The piano accompaniment continues with a mezzo-forte (*mf*) dynamic.

грусть мо - ю по - нять: у - кра - ли у ме - ня де - тей, и пла - чу я как мать.

The third system of the musical score. The vocal line concludes with the lyrics: 'грусть мо - ю по - нять: у - кра - ли у ме - ня де - тей, и пла - чу я как мать.' The piano accompaniment continues.

rit.

p

The fourth system of the musical score, which is the piano solo section. It begins with a piano (*p*) dynamic and features a triplet of eighth notes in the right hand. The piece concludes with a repeat sign.

Глава II КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕВЧЕСКИХ ГОЛОСОВ

Работая с вокалистами необходимо знать особенности певческих голосов. Тип голоса определяется тембром в соответствии с диапазоном.

Классификация женских голосов

Сопрано – самый высокий женский голос, диапазон примерно от «до» первой октавы до «до» третьей октавы и выше.

Различают несколько видов:

Колоратурное сопрано – голос очень подвижен, изящен. Умеет петь мелизмы, рулады, виртуозные пассажи, которые поднимаются до «фа» третьей октавы.

Певицы	Опера, действующее лицо
Диана Дамрау	В. Моцарт опера «Волшебная флейта», Царица Ночи; Г. Доницетти опера «Лючия ди Ламмермур», Лючия; Д. Верди опера «Трубадур», Леонора.
Бэла Руденко	
Евгения Мирошниченко	

Лирическое сопрано – голос с более широким и насыщенным звучанием, чем колоратурное сопрано, диапазон примерно до «ре–ми» третьей октавы.

Певицы	Опера, действующее лицо
Рене Флеминг	Д. Пуччини опера «Турандот», Лиу; А. Дворжак опера «Русалка», Русалка; П. И. Чайковский опера «Евгений Онегин», Татьяна.
Монсеррат Кабалье	
Анна Нетребко	

Драматическое сопрано – большой, мощный, яркий голос, который сохраняет ровность звучания на всем диапазоне от «ля» малой октавы до «до–ре» третьей октавы.

Певицы	Опера, действующее лицо
Мария Каллас	Д. Верди опера «Аида», Аида; Д. Пуччини опера «Турандот», Турандот; А. Бородин опера «Князь Игорь», Ярославна.
Джесси Норман	
Мария Биешу	

Меццо–сопрано – голос немного ниже сопрано, теплого, грудного тембра. Его диапазон примерно от «соль» малой до «ля-си» второй.

Певицы	Опера, действующее лицо
Чечилия Бартоли	Ж. Бизе опера «Кармен», Кармен; Д. Верди опера «Аида», Амнерис; Н. А. Римский–Корсаков опера «Царская невеста», Любаша.
Елена Образцова	
Ирина Архипова	

Контральто – один из самых редких голосов с бархатным грудным тембром на всем диапазоне – примерно от «ми» малой октавы до «соль-ля» второй октавы.

Певицы	Опера, действующее лицо
Эва Подлещ	Д. Верди опера «Риголетто», Маддалена; П. И. Чайковский опера «Евгений Онегин», Ольга; М. И. Глинка опера «Иван Сусанин», Ваня.
Кэтлин Ферриер	
Елизавета Антонова	

Классификация мужских голосов

Тенор – вокальный диапазон примерно от «до» малой октавы до «до» второй октавы. Такие высокие ноты – настоящий вызов для многих певцов.

Лирический тенор – яркий голос, теплый и нежный, способный с легкостью брать высокие теноровые ноты.

Певец	Опера, действующее лицо
Роландо Виллазон	Ш. Гуно опера «Фауст», Фауст; П. И. Чайковский опера «Евгений Онегин», Ленский; Д. Верди опера «Риголетто», Герцог.
Лучано Паваротти	
Сергей Лемешев	

Драматический тенор – большой, мощный голос, имеет большой динамический размах. Диапазон от «ля» малой октавы и обычно в партии нет крайне высоких нот

Певец	Опера, действующее лицо
Франко Корелли	Д. Верди опера «Отелло», Отелло;
Энрико Карузо	

Владимир Атлантов	Р. Леонкавалло опера «Паяцы», Канио; Р. Вагнер опера «Лоэнгрин», Лоэнгрин.
-------------------	---

Баритон – средний мужской голос, диапазон примерно от «соль–ля» большой октавы до «соль» первой. Голос объемный, бархатный, имеющий значительную силу, насыщенность.

Певец	Опера, действующее лицо
Дитрих Фишер–Дискау	В. Моцарт опера «Волшебная флейта», Папагено; Д. Россини опера «Севильский цирюльник», Фигаро; С. В. Рахманинов опера «Алеко», Алеко.
Титта Руффо	
Дмитрий Хворостовский	

Бас – самый низкий голос, диапазон от «ре-ми» большой октавы до «до» первой октавы. Глубокий, мощный с богатейшим грудным регистром.

Певец	Опера, действующее лицо
Руджеро Раймонди	Д. Россини опера «Севильский цирюльник», Дон Базилио; М. И. Глинка опера «Руслан и Людмила», Фарлаф; М. П. Мусоргский опера «Борис Годунов», Борис Годунов.
Федор Шаляпин	
Борис Христов	

Глава III

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Основная задача концертмейстера – создание целостного образа, достижение непрерывного развертывания музыкального материала. Для этого необходимо контролировать баланс звучности партии солиста и аккомпанемента. Это кропотливая работа слуха – необходимо, следуя художественным намерениям солиста, выстроить цельный музыкальный образ. Но это не означает, что пианист лишен индивидуальности и вынужден быть на «вторых ролях» в ансамбле. Совсем наоборот – хороший концертмейстер ощущает единение партий, выявляет оркестровые краски звучания инструмента, подчеркивает достоинства солиста, обладает артистизмом и сценической выдержкой. Хочется привести цитату выдающегося концертмейстера Джеральда Мура: «Не надо быть тенью над клавишами».

Концертмейстер должен хорошо знать партию вокалиста. Для начала следует внимательно и выразительно прочесть литературный текст. Очень важно понять смысл, заключенный в словах, чтобы в дальнейшем в своей игре реагировать на изменения настроений. Уже на стадии прочтения литературного текста можно наметить значительные слова и фразы. Также в тексте нередко встречаются старинные или малоупотребительные слова, нужно объяснить их значение.

Следующий этап – это разбор собственно вокальной строчки. Взаимосвязь слова и ритма определяет характер музыки, поэтому очень важна ритмическая точность. Сложность представляет ритмическая организация – непривычная группировка нот, ведь партия вокалиста соотносится со словами литературного текста, и в ней нет ориентировки по долям такта. Обязательно нужно проработать каждый куплет, потому что из-за изменений текста могут меняться распевы, добавляться или исчезать ноты в вокальной строчке. При разборе намечают элементы фразировки, выявляется кульминация.

Особое внимание нужно уделить распределению дыхания у вокалиста. Концертмейстер должен чувствовать единство с певцом, дышать вместе с ним – это поможет выстроить логические фразы. Великий русский бас Федор Иванович Шаляпин вспоминал об игре аккомпанирующего ему Сергея Васильевича Рахманинова: «Когда Рахманинов сидит за фортепиано и аккомпанирует, то приходится говорить: не я пою, а мы поем». Также важно не воспринимать дыхание только как художественный элемент – это еще и физиологический процесс. Оно расходуется по-разному: быстро заканчивается, если во фразе есть неудобные скачки или расходуется экономно, если мелодия плавная, интервалы удобны для пения. Обязательно нужно обращать внимание на возможности дыхания солиста – слушать, как он расставляет цезуры, готовит ферматы, выход на кульминационные, высокие ноты. Так же в партии вокалиста могут быть представлены нюансы, неуказанные в партии инструмента, такие как смены темпов, ферматы, различные штрихи.

Переходя к разбору фортепианной партии, следует понимать, что она состоит из нескольких элементов:

– фортепианная партия, как сольный эпизод. Это могут быть прелюдия (вступление), интерлюдия (сольный фрагмент в середине произведения) и постлюдия (заключение);

– фортепианная партия, как собственно аккомпанемент, сопровождающий солиста;

– фортепианная партия, как равноправный участник ансамбля.

Роль инструментального вступления высока. Оно закладывает не только первоначальный темп, но и образное содержание произведения, настраивает солиста и слушателя, нередко цитируя мотивы и интонации вокальной строчки. Заключения романсов завершают форму и нередко досказывают мысль произведения.

Начинать работу с нотным текстом следует с анализа, определить:

- стиль и жанр исполняемого произведения;
- музыкальную форму;
- размер (нередко используются переменные размеры);
- тональный план (однотональное произведение, либо есть отклонения и модуляции)

• фактуру изложения;

• понимание темпа и динамики.

Следующий этап – собственно качественное выучивание текста:

• подбор аппликатуры – игра неудобной аппликатурой обязательно скажется на качестве исполнения, так как она взаимосвязана в первую очередь с фразировкой. Также заранее продуманная аппликатура помогает избежать многих технических проблем.

• преодоление технических сложностей представленной фактуры произведения. Е. Кубанцева выделяет девять типов аккомпанемента:

– гармоническая поддержка;

– чередование баса и аккорда;

– гармонические фигурации;

– аккордовые пульсации;

– аккомпанемент смешанного типа;

– аккомпанемент дублирует вокальную партию;

– аккомпанемент содержит небольшие отклонения от вокальной партии;

– аккомпанемент включает отдельные звуки вокальной партии;

– мелодия вокальной партии не входит в аккомпанемент.

В любом типе аккомпанемента следует помнить о главенстве басовой линии. Бас – гармоническая и ритмическая основа произведения. Ясность звучания басовой линии позволит стройно выстроить гармонии аккомпанемента и даст устойчивый фундамент для солиста.

- работа над точностью исполняемых штрихов. Важно добиться ясного понимания необходимости точного исполнения штрихов еще на начальном этапе разбора произведения.

- работа над фразировкой, интонационной точностью. Здесь отдельную сложность представляет умение сыграть вместе с солистом начало новой фразы. Нередко солист жестом показывает концертмейстеру свое намерение вступить. Этот момент должен быть тщательно отлажен и отрепетирован.

- динамические оттенки, темп – бережно выстроенный динамический план наилучшим образом скажется на художественном воплощении произведений.

- педаль. Использование педали должно быть тщательно продуманным. Нередко непродуманная педаль искажает фразировку у солиста и полностью меняет первоначальный замысел композитора.

- проработка деталей.

Заключительный этап:

- репетиции с иллюстратором – выстраивание баланса между партиями;

- постижение художественного образа;

- концертное выступление.

Глава IV
РЕПЕРТУАРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
С КРАТКИМ МЕТОДИЧЕСКИМ КОММЕНТАРИЕМ

Сарафанчик

Слова А. Полежаева

А. Гурилев

Allegretto *mp*

Мне на - ску - чи - ло, де - ви - це, о - ди - не - шень - кой в свет -

mf poco rit. *rall.* *a tempo*

ли - це, о - ди - не - шень - кой в свет - ли - це шить у - зо - ры се - реб - ром! И без

p *rall.*

ма - туш - ки ро - ди - мой са - ра - фан - чик мой лю - би - мый я на - де - ла ве - чер -

a tempo Vivace

ком. Са - ра - фан - чик, рас - сте - ган - чик, са - ра - фан -

ad lib.
cola voce

1.2. Tempo I 3.

чик! 2. В разно- -чик!

2. В разноцветном хороводе
 Я играла на свободе,
 Я играла на свободе
 И смеялась, как дитя!
 И в светлицу до рассвета
 Воротилась; только где-то
 Разорвала я, шутя,
 Сарафанчик,
 Расстеганчик,
 Сарафанчик!

3. Долго мать меня журила
 И до свадьбы запретила
 И до свадьбы запретила,
 Выходить за ворота;
 Но за сладкие мгновенья
 Я тебя без сожаленья
 Оставляю навсегда,
 Сарафанчик,
 Расстеганчик,
 Сарафанчик!

В данном романсе цепкие аккорды в правой руке должны быть подчинены упругой выразительной линии баса. Отыгрыш-окончание с блестящей трелью в точности повторяет предшествующую вокальную интонацию.

Зимний вечер

Слова А. Пушкина

М. Яковлев

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность Б-бемоль мажор. Вокальная линия начинается с паузы, за которой следует мелодия: Бу - ря мгло - ю не - бо кро - ет, вих - ри снеж - ны - е кру -

Пiano (p) динамикой. Фортепиано (mf) динамикой.

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте. Вокальная линия: тя; то, как зверь о - на за - во - ет, то за - пла - чет, как ди -

Пiano (p) динамикой.

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте. Вокальная линия: тя, то по кров - ле об - вет - ша - лой вдруг со - ло - мой за - шу -

Moderato-forte (mf) динамикой.

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте. Вокальная линия: мит, то, как пут - ник за - поз - да - лый, к нам во - кош - ко за - сту -

Piano (p) динамикой.

poco rit.

чит

dolce

1. Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя,
То по кровле обветшалой
Вдруг соломой зашумит,
То, как путник запоздалый,
К нам в окошко застучит.

2. Наша ветхая лачужка
И печальна и темна.
Что же ты, моя старушка,
Приумолкла у окна?
Или бури завываньем
Ты, мой друг, утомлена,
Или дремлешь под жужжанье
Своего веретена?

3. Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.
Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла.

4. Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя;
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя.
Выпьем, добрая подружка
Бедной юности моей,
Выпьем с горя; где же кружка?
Сердцу будет веселей.

В фортепианной партии следует обратить внимание на различные типы аккомпанемента: первый – повторяющий мелодию вокальной строчки на выдержанном басу, напевный по характеру. Второй – более динамичный, с пульсирующим басом.

Звездочка ясная

Слова В. Межевича

А. Варламов

Andante

Звездочка ясная в небе горит, к небу, пре-

The first system of the musical score is in 3/8 time, with a key signature of one sharp (F#). It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part consists of a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a simple bass line in the left hand.

красная, душу ма-нит. О если бы крылья и мел серафима,

The second system continues the melody and accompaniment. The piano accompaniment maintains its rhythmic pattern while the vocal line moves through various intervals.

я полетел бы к надзвездным странам! Там нет печалей,

The third system shows the vocal line reaching a melodic peak with a fermata. The piano accompaniment provides harmonic support with chords and moving lines.

нет дыхания, жизнь бесконечная там! Жизнь беско-

The final system concludes the piece. The piano accompaniment features some dynamic markings like accents and slurs, and the vocal line ends with a fermata.

неч - на - я там!

Звездочка ясная в небе горит,
 К небу, прекрасная, душу манит.
 О, если б я крылья имел серафима,
 Я полетел бы к надзвездным странам!
 Там нет печалей, нет вздыханий,
 Жизнь бесконечная там!
 Жизнь бесконечная там!

Жанровая основа светлого лирического романса «Звездочка ясная» – вальс. Особое внимание следует уделить выразительным ферматам в конце фраз, во время которых нужно ощущать внутреннюю пульсацию. Также определенную сложность представляет синхронное вступление солиста и концертмейстера.

Только узнал я тебя...

Слова А. Дельвига

М. Глинка

Andante mosso

p semplice e legato assai

1.Толь-ко у - знал я те - бя, и
2.Ты мне - ска - за - ла: "Люб - лю", и

ten.

тре - пе - том слад - ким впер - вы - е серд - це за - би - лось во мне.
чи - сто - я ра - дость сле - те - ла в мрач - ну - ю ду - шу мо - ю.

f con passione

Сжа - ла ты ру - ку мо - ю, и жизнь, и все ра - до - сти жиз - ни
Мол - ча гля - жу на те - бя, нет сло - ва все му - ки, все счаст - е

ten.

p

в жерт - ву те - бе я при - нес 3.Каж - ду - ю свет - лу - ю мысль, вы -
вы - ра - зить стра - сти мо - ей.

со - ко - е каж - до - е чувство ты за - рож - да - ешь, ты за - рож -

да - ешь в ду - ше, ты за - рож - да - ешь, ты за - рож -

да - ешь в ду - ше.

1. Только узнал я тебя, –
И трепетом сладким впервые
Сердце забилось во мне.
Сжала ты руку мою, –
И жизнь, и все радости жизни
В жертву тебе я принес.

2. Ты мне сказала: «Люблю»,
И чистая радость слетела
В мрачную душу мою.
Молча гляжу на тебя, –
Нет слова все муки, все счастье
Выразить страсти моей.

3. Каждую светлую мысль,
Высокое каждое чувство
Ты зарождаешь,
Ты зарождаешь в душе.

Расстались гордо мы...

Слова В. Курочкина

А. Даргомыжский

Moderato

Рас - ста - лись гор - до мы;

ни словом, ни сле - зо - ю я гру - сти при - знака те - бе не по - да - ла.

Мы ра - зо - шлись на век... но ес - ли бы с то -

rall.
ad lib
бо - ю я встре - тить - ся мог - ла! Ах, ес - ли б я хоть

a tempo

встретить - ся мог - ла! Без

слез, без жа - лобя скло-ни-лась предсудь - бо - ю. Не зна-ю:

се-лав мне так мно-го в жиз - ни зла, лю - бил ли ты ме - ня? Но

ес - ли бы с то - бо - ю я встре-тить - ся мог - ла! Ах, ес - ли б я хоть

ad lib **rall.**

a tempo

встре-тить - ся мог - ла!

marcato

Расстались гордо мы;
 Ни словом, ни слезою
 Я грусти признака
 Тебе не подала.
 Мы разошлись навек...
 Но если бы с тобою
 Я встретиться могла!
 Ах! Если б я
 Хоть встретиться могла!

Без слез, без жалоб я
 Склонилась пред судьбою.
 Не знаю: сделал мне
 Так много в жизни зла,
 Любил ли ты меня?
 Но если бы с тобою
 Я встретиться могла!
 Ах! Если б я
 Хоть встретиться могла!

Тип аккомпанемента, представленный в данном романсе, полезно проучить, собрав фигурации правой руки в аккорды, чтобы почувствовать общее движение и гармонические изменения. Также следует уделить внимание окончанию, а именно появлению выразительных акцентов на слабых долях такта, которые должны быть логично и ловко вплетены в фактуру.

Целый день на небе...

Слова А. Кольцова

А. Варламов

Не очень скоро

ten.

Це - лый день на не - бе сол - ныш - ко си - я - ет,

це - лый век мне ду - шу зла - я грусть тер - за - ет. Це - лый век мне

ду - шу зла - я грусть тер - за - ет. Го - ремыч - ной до - ле

нет ни - где при - ве - та, до се - дых во - лос лю - бовь - ю ду - ша не со -

The musical score is written in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). It consists of four systems, each with a vocal line and a piano accompaniment. The piano part features a steady eighth-note accompaniment in the bass and chords in the treble. The vocal line includes various melodic phrases, some with slurs and accents. The lyrics are in Russian and describe a day on earth and a lifetime of suffering.

гре - та. До се - дых во - лос лю - бовь - ю ду - ша не со - гре - та.

1. Целый день на небе
Солнышко сияет,
Целый век мне душу
Злая грусть терзает.
Целый век мне душу
Злая грусть терзает.

2. Горемычной доле
Нет нигде привета,
До седых волос любовью
Душа не согрета.
До седых волос любовью
Душа не согрета.

Аккорды в партии фортепиано не должны быть «застывшими», необходимо чувствовать развертывание музыкального материала по горизонтали. Отдельную сложность представляет октавное изложение мелодии окончания и довольно широкие скачки в левой руке. Необходимо добиваться абсолютной свободы рук и ясного верхнего голоса в октавах.

Ты не пой, душа-девица...

Слова В. Домонтовича

А. Варламов

Adagio

Ты не пой, ду-ша-де-ви-ца, песнь И-та-ли-и зла-

The first system of the musical score is in 3/4 time with a key signature of one sharp (F#). It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a rest, followed by the lyrics. The piano accompaniment consists of chords in the right hand and a moving bass line in the left hand. The dynamic marking is *mf*.

той; о-ча-руй ме-ня, пе-ви-ца песню ро-ди-ны свя-той! Все род-

The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are: "той; о-ча-руй ме-ня, пе-ви-ца песню ро-ди-ны свя-той! Все род-". The piano accompaniment continues with similar harmonic and rhythmic patterns.

но-е к сердцу бли-же; серд-це чув-ству-ет жи-вей... Ну, за-

The third system continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are: "но-е к сердцу бли-же; серд-це чув-ству-ет жи-вей... Ну, за-". The piano accompaniment continues with similar harmonic and rhythmic patterns.

пой же, ну, нач-ни же: "Со-ло-вей мой,

Lento

The fourth system concludes the piece. The tempo is marked **Lento**. The lyrics are: "пой же, ну, нач-ни же: "Со-ло-вей мой,". The piano accompaniment features a final chord and a sustained note in the bass. The dynamic marking is *p*.

со - ло - вей, го - ло - -си-стый со - ло -

a tempo

вей!"

2.Тише, лира! Смолкни, лира! Вот певица начала,
И со звуками клавира голос ангельский слила.
Я слежу уединенно, взор покоится на ней...
Бесподобно, несравненно!
«Соловей мой, соловей, голосистый соловей!»

Интерес представляет структура романса. Припев – это цитата знаменитого романса А. Алябьева «Соловей». Следует обратить внимание на смену темпа, размера и ключевых знаков. Мелизмы в партии солиста и аккомпанемента (подражание пению соловья) должны быть исполнены легко и ловко.

Увы! Зачем она блистает...

Слова А. Пушкина

А. Алябьев

Andantino %

У - вы, за - чем о - на бли - ста - ет ми - нут - ной неж - ной кра - со -

той, о - на при - мет - но у - вя - да ет во - цве те ю - но - сти жи -

вой; у - вя - нет, жиз - нью мо - ло - до - ю не - дол - го на - слаж - дать - ся

ей не - дол - го ра - до - вать со - бо - ю сча - стли - вый круг се - мьи сво -

1. ей. У - вя-нет ей.

2.

p

Для повторения

Для окончания

2.Бес - печ - ной

ff

3

1. Увы, зачем она блистает
 Минутной, нежной красотой?
 Она приметно увядает
 Во цвете юности живой...
 Увянет! Жизнью молодою
 Не долго наслаждаться ей;
 Не долго радовать собою
 Счастливый круг семьи своей.

2. Беспечной, милой острою
 Беседы наши оживлять
 И тихой, ясною душою
 Страдальца душу улаждать.
 Спешу в волненье дум тяжелых,
 Сокрыв уныние мое,
 Наслушаться речей веселых
 И наглядеться на нее.

Сложность в партии фортепиано представляет заключение. Нужно в точности сохранить интонацию, заложенную в вокальной строчке, а украшения исполнить аккуратно, не утяжелив звучание и не нарушив ритмическую организацию.

Портрет

Слова М. Лермонтова

А. Спиро

Не спеша

rit.

Musical score for the first system. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line starts with a whole rest, followed by a half rest, and then a quarter note G4, a quarter note A4, and a quarter note B4. The piano accompaniment features a melodic line in the right hand and a bass line in the left hand. The key signature has one flat (Bb) and the time signature is 4/4. The tempo marking is *rit.* (ritardando). The word "Рас-стались" is written above the vocal line.

a tempo

Musical score for the second system. The vocal line begins with the lyrics "мы, нотвой порт - рет я нагру - ди мо - ей хра - ню: как". The piano accompaniment continues with a similar melodic pattern. The tempo marking is *a tempo*.

Musical score for the third system. The vocal line continues with the lyrics "блед - ный приз-рак-луч-ших лет, он ду-шу ра - ду-ет мо -". The piano accompaniment maintains the same rhythmic and melodic structure.

Musical score for the fourth system. The vocal line concludes with the lyrics "ю. И но - вым пре-дан-ный стра - стям я раз-лю -". The piano accompaniment ends with a final chord. The tempo marking is *a tempo*.

бить е - го не мог. Так храм о - став-лен-ный- всё

rit.

храм, ку-мир по - вер - женный - всё бог.

Расстались мы, но твой портрет
 Я на груди моей храню:
 Как бледный призрак лучших лет,
 Он душу радует мою.
 И, новым преданный страстям,
 Я разлюбить его не мог:
 Так храм оставленный – всё храм,
 Кумир поверженный – всё бог!

Яркое декламационное вступление предвосхищает общее настроение романса. Стоит отметить, что динамическое напряжение постепенно накапливается на протяжении всего произведения и приводит к кульминации в окончании.

Я вас любил

Слова А. Пушкина

А. Даргомьжский

Moderato assai

Я вас лю - бил, лю - бовь е - ще, быть

The first system of the musical score is in 2/4 time with a key signature of one sharp (F#). It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part consists of a steady eighth-note triplet pattern in the right hand and a simple bass line in the left hand. The lyrics are: "Я вас лю - бил, лю - бовь е - ще, быть".

мо - жет, в ду - ше мо - ей у - гас - ла не сов - сем,

The second system continues the musical score. The piano accompaniment remains consistent with the first system. The lyrics are: "мо - жет, в ду - ше мо - ей у - гас - ла не сов - сем,".

но пусть о - на вас боль - ше не тре - во - жит, я не хо - чу пе -

The third system continues the musical score. The piano accompaniment remains consistent. The lyrics are: "но пусть о - на вас боль - ше не тре - во - жит, я не хо - чу пе -".

ча - лить вас ни - чем, я не хо - чу пе - ча - лить вас ни -

The fourth system concludes the musical score. The piano accompaniment remains consistent. The lyrics are: "ча - лить вас ни - чем, я не хо - чу пе - ча - лить вас ни -". A *ten.* (tenuto) marking is present above the final note of the vocal line.

1. Я вас любил: любовь еще, быть может,
 В душе моей угасла не совсем,
 Но пусть она вас больше не тревожит;
 Я не хочу печалить вас ничем,
 Я не хочу печалить вас ничем!

2. Я вас любил безмолвно, безнадежно,
 То робостью, то ревностью томим;
 Я вас любил так искренно, так нежно,
 Как дай вам Бог любимой быть другим,
 Как дай вам Бог любимой быть другим.

В плавном течении басовой линии аккомпанемента нужно чувствовать мерные фигурации арпеджио, а также чутко реагировать на смену гармоний. В завершении – аккуратно исполнить выразительные синкопы, не нарушая общего движения.

И скучно, и грустно...

Слова М. Лермонтова

А. Гурилев

Andantino

Piano introduction in 6/8 time. The music begins with a piano (*p*) dynamic and a crescendo (*cresc.*) leading to a forte (*f*) dynamic. The melody is in the right hand, and the bass line is in the left hand.

rall. ***mp*** **a tempo**

1. И скуч - но, и грустно и

Vocal entry with piano accompaniment. The tempo changes from *rall.* to *mp* and then to *a tempo*. The piano accompaniment features a piano (*p*) dynamic.

не - ко - му ру - ку по - дать в ми - ну - ту ду - шев - ной не - взгоды...

Vocal line and piano accompaniment. The piano accompaniment features a forte-piano (*fp*) dynamic.

Же - лань - я... что поль - зы на - прас - но и веч - но же -

Vocal line and piano accompaniment. The piano accompaniment features a forte-piano (*fp*) dynamic.

лать? А го - ды про - хо - дяг- все, все

f *dim.*

piu mosso

луч - ши - е го-ды!

f *dim.*

1. Лю- 2. Лю-

sost. *cantando* *pp* *pp*

2. Любить... но кого же?
 На время не стоит труда,
 А вечно любить невозможно...

В себя ли заглянешь?
 Там прошлого нет и следа.
 И радость, и муки,
 Всё, всё, всё так ничтожно!

Романс «И скучно, и грустно» – образец лирико-драматического монолога. Партия фортепиано тонко подчеркивает изменения настроения, переживания героя. Драматизм выражается с помощью выразительных акцентов, динамических контрастов, темповых изменений.

На заре ты её не буди

Слова А. Фета

А. Варламов

Не очень скоро

На за - ре ты е - ё не бу - ди, на за - ре о - на

The first system of the musical score consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a rest, followed by the lyrics 'На за - ре ты е - ё не бу - ди, на за - ре о - на'. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line and chords in the right hand. A dynamic marking of *p* (piano) is present at the start of the piano part.

слад - ко так спит; ут - ро ды - шит у ней на гру - ди, яр - ко

The second system continues the vocal line with the lyrics 'слад - ко так спит; ут - ро ды - шит у ней на гру - ди, яр - ко'. The piano accompaniment maintains its rhythmic pattern, with a dynamic marking of *p* at the beginning.

пы - шет на ям - ках ла - нит.

The third system shows the vocal line with the lyrics 'пы - шет на ям - ках ла - нит.' followed by a full rest. The piano accompaniment continues, with a dynamic marking of *mf* (mezzo-forte) appearing in the middle of the system.

The fourth system consists of a full rest for the vocal line and a piano accompaniment that concludes the piece. A dynamic marking of *f* (forte) is present in the piano part.

2. И подушка ее горяча,
И горяч утомительный сон,
И, чернеясь, бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

4. И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Все бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

3. А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидела она,
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна

5. Оттого-то на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты её, не буди,
На заре она сладко так спит!

Трагический по своему содержанию романс стал одним из самых популярных в творчестве А. Варламова. Аккомпанемент представляет собой лирический вальс. Басовую линию следует играть глубоко, напевно, абсолютно свободной рукой. Отдельное внимание стоит уделить терциям в правой руке, проследить за синхронностью их исполнения.

Белеет парус одинокий

Слова М. Лермонтова

А. Варламов

Музыкальный фрагмент первого предложения. Включает вокальную партию и фортепиано. Вокал: Бе - ле - ет па - рус о - ди - но - кий в ту - ма - не. Фортепиано: левая рука играет аккорды, правая — ритмический рисунок.

Музыкальный фрагмент второго предложения. Вокал: мо - ря го - лу - бом! Что и - щет он в стра-не да -. Фортепиано: левая рука играет аккорды, правая — ритмический рисунок.

Музыкальный фрагмент третьего предложения. Вокал: ле - кой, что ки - нул он в кра - ю род - ном?.. Что и - щет. Фортепиано: левая рука играет аккорды, правая — ритмический рисунок.

Музыкальный фрагмент четвертого предложения. Вокал: он в стра-не да - ле - кой? Что ки - нул он в кра - ю род -. Фортепиано: левая рука играет аккорды, правая — ритмический рисунок.

ном?..

mf

p

sf

2. Играют волны, ветер свищет,
 И мачта гнётся и скрипит...
 Увы! Он счастья не ищет
 И не от счастья бежит!
 Увы! Он счастья не ищет
 И не от счастья бежит!

3. Под ним струя светлей лазури,
 Над ним луч солнца золотой...
 А он, мятежный, просит бури,
 Как будто в бурях есть покой!
 А он, мятежный, просит бури,
 Как будто в бурях есть покой!

Аккомпанемент романса написан в жанре испанского танца болеро. Требуется большой моторной устремленности, энергии, собранности.

Баркарола

Слова В. Чуевского

П. Булахов

Плавно

Груст - ный, без - на - деж - ный, е - ду, о - ди - нок,
во - ке - а без - бреж - ный мчит - ся мой чел - нок.
Ско - ро ли до - е - ду, зна - ет бог о том, а не

mf
mf
p *f* *p*
p *mf* *mf*

rit. **a tempo**

вид - но сле - ду на пу - ти мо - ем. Ско - ро ли до -

росо rit. **a tempo**

е - ду, зна - ет бог о том, а не вид - но сле -

росо rit. **a tempo**

ду на пу - ти мо - ем.

Баркарولا – народная песня венецианских гондольеров. Арпеджиато широких аккордов, изображающие движение волн, должны быть сыграны без провалов, полнозвучно. Для этого следует заранее приготовить аккорд и цепко, равномерно выбрать все звуки, помогая объединяющим движением кисти.

К дружбе

Перевод Н. Мясоедова

Й. Гайдн

Andante

В ти-хой пе - ча - ли, в сла-дост - ном пла-че бед - но - е серд-це

The first system of the musical score is in 3/4 time, key of D major. It features a vocal line and a piano accompaniment. The piano part begins with a piano (*p*) dynamic. The lyrics are: "В ти-хой пе - ча - ли, в сла-дост - ном пла-че бед - но - е серд-це".

та - ет, как воск. Ты у - те - ше-нье дай мне в стра - да-нии, свет-ла - я

The second system continues the musical score. The piano part includes a mezzo-forte (*mf*) dynamic marking. The lyrics are: "та - ет, как воск. Ты у - те - ше-нье дай мне в стра - да-нии, свет-ла - я".

друж - ба, друж - ба, серд - це мо - е у - тешь!

The third system concludes the musical score. The lyrics are: "друж - ба, друж - ба, серд - це мо - е у - тешь!".

Тяжко я ранен в сердце Амуром,
Страшное горе душу гнетет.
Если ты эту рану залечишь,
Громкую славу, славу,
Дружба, тебе воздам.

Дружба, ты в сердце льешь утешенье.
Вот уж смолкает жалобный стон.
Если мне счастье вдруг улыбнется,
Эту улыбку счастья
Можешь дарить лишь ты.

Романс «К дружбе» – торжественная песня-гимн. Верхний голос аккордов в партии фортепиано повторяют вокальную строчку – необходимо стремиться к единству с исполнением солиста. Следует обратить внимание на паузы между фразами – они не должны быть статичными, стараться объединять их в длинные предложения.

Пускай мрачен я, мой друг

Русский текст Эм. Александровой

В. Моцарт

Adagio

Музыкальный фрагмент в 4/4 такте, тональность B-flat major. Включает вокальную партию и фортепиано. Вокальные ноты: G4, A4, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. Текст: Пу - ской мра - чен я, мой друг, но ты у - лыб - нешь - ся вдруг и

Музыкальный фрагмент в 4/4 такте, тональность B-flat major. Включает вокальную партию и фортепиано. Вокальные ноты: D4, C4, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. Текст: в ту - чих све - тит солн - це. По - терял я бе - дам счет;

Музыкальный фрагмент в 4/4 такте, тональность B-flat major. Включает вокальную партию и фортепиано. Вокальные ноты: G4, F4, E4, D4, C4, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4, Bb4, A4, G4, F4, E4, D4, C4. Текст: средь пе - ча - лей и не взгод лишь ты мне свет в о - кон це, лишь

ты мне свет в оконце.

Пускай мрачен я, мой друг,
 Но ты улыбнешься вдруг
 И в тучах светит солнце.
 Потерял я бедам счет;
 Среди печалей и невзгод
 Лишь ты мне свет в оконце,
 Лишь ты мне свет в оконце.

Мерные напоминающие хорал аккорды аккомпанеента должны быть надежной гармонической и ритмической опорой прихотливой мелодии вокальной строчки.

Швейцарская песня

Перевод В. Хорват

Ф. Шуберт

Умеренно

На при - гор - ке я си - де - ла и гля - ле - ла я кру -

p *fp* *fp* *fp*

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is the vocal line in G major, 3/4 time, with lyrics: "На при - гор - ке я си - де - ла и гля - ле - ла я кру -". The middle staff is the right-hand piano accompaniment, starting with a piano (*p*) dynamic and featuring several *fp* (fortissimo piano) accents. The bottom staff is the left-hand piano accompaniment, providing a steady bass line.

гом; пташ-ки пе - ли и сви - сте - ли над но - вым гнез -

fp *fp* *fp*

The second system continues the musical score with three staves. The vocal line has lyrics: "гом; пташ-ки пе - ли и сви - сте - ли над но - вым гнез -". The piano accompaniment continues with *fp* accents in both hands.

дом.

fp *fp* *fp* *fp*

The third system concludes the piece with three staves. The vocal line has the word "дом." (home). The piano accompaniment features a series of *fp* accents, ending with a double bar line and repeat dots.

1. На пригорке я сидела
И глядела я кругом;
Пташки пели и свистели
Над новым гнездом.

2. Вышла в сад я прогуляться,
Слышу – пчелки там жужжат.
Всё летали и устали,
И к улью спешат.

3. Я по лугу проходила –
До чего же зелен луг!
Птахи пляшут, крылья машут,
Веселье вокруг.

4. Ганса встречу под вечер
И скажу я: «Дружок,
Будь, как пташка, будь, как пчелка,
Как этот лужок».

По жанру «Швейцарская песня» Франца Шуберта относится к песням в народном духе. В аккомпанементе выразительные штрихи, синкопы подчеркивают народное начало.

Тоска по весне

Слова Кр. Овербека

В. А. Моцарт

Allegretto

При - ди, о май, и сно - ва пусть ро - щи о - жи - вут; под
шум ру-чья лес - но - го фи - ал - ки пусть цве - тут! С ка - ким бы на - слаж -
день - ем фи - ал - ку я со - рвал! с ка - ким бы у - по - ень - ем по

лу - гу я гу - ля!

Ах, лишь бы рощи эти
 Цвели опять пышней!
 Приди, о май, мы, дети,
 Зовет тебя скорей.
 Пусть солнце нас балует,
 Фиалка пусть цветет,
 Кукушка пусть кукует
 И соловей поет!

«Тоска по весне» – одна из трех детских песен В. Моцарта на весеннюю тематику. Правая рука полностью дублирует вокальную строчку, поэтому нужно особенно внимательно вслушиваться в партию солиста, чтобы составить стройный ансамбль. Арпеджио в левой руке – легкие, собранные, не стоит перегружать их глубокой педалью.

Дикая роза

Перевод Д. Усова

Ф. Шуберт

Грациозно

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность D-бемоль мажор. Включает вокальную партию и фортепиано-сопровождение. Динамика *pp*.

Мальчик ро-зу у - ви - дал, ро - зу в чи - стом по - ле, к ней он близ - ко

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность D-бемоль мажор. Включает вокальную партию и фортепиано-сопровождение. Динамика *pp*.

6 под - бе - жал, а - ро - мат е - е впи - вал лю - бо - вал - ся вво - лю.

Музыкальный фрагмент в 2/4 такте, тональность D-бемоль мажор. Включает вокальную партию и фортепиано-сопровождение. Динамика *pp*. Темп **в прежнем темпе**.

11 **замедляя** Ро - за, ро - за, а - лый цвет, ро - за в чи - стом по - ле!

2. «Роза я сломлю тебя,
Роза в чистом поле!» –
«Мальчик, уколою тебя,
Чтобы помнил ты меня!
Не стерплю я боли!»
Роза, роза, алый цвет,
Роза в чистом поле!

3. Он сорвал, забывши страх,
Розу в чистом поле.
Кровь алела на шипах.
Но она – увы и ах! –
Не спаслась от боли.
Роза, роза, алый цвет,
Роза в чистом поле!

Детские игры

Слова Кр. Овербека

В. Моцарт

Бодро

Мы де - ти, мы шум - ный ве - се - лый на - род, иг -

The first system of the musical score consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in a treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 3/8 time signature. The lyrics are: "Мы де - ти, мы шум - ный ве - се - лый на - род, иг -". The piano accompaniment is in a grand staff (treble and bass clefs) with the same key signature and time signature. It features a steady eighth-note accompaniment in the right hand and a simple bass line in the left hand. A dynamic marking of *mf* is present in the piano part.

ра - ем не зна - ем за - бот и хло - пог; гу - лять раз - ре -

The second system continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are: "ра - ем не зна - ем за - бот и хло - пог; гу - лять раз - ре -". The piano accompaniment maintains the same rhythmic pattern as the first system.

ши - ли до ве - че - ра - нам, и бе - га - ем мы по хол -

The third system continues the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are: "ши - ли до ве - че - ра - нам, и бе - га - ем мы по хол -". The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern.

мам и лу - гам.

The fourth system concludes the vocal line and piano accompaniment. The lyrics are: "мам и лу - гам.". The piano accompaniment features a dynamic marking of *f* in the right hand.

Совенок

Русский текст Я. Родионова

Р. Шуман

Не быстро

fp

Я ма-лень-кий со - ве - нок, ку - да я по - ле - чу? Мне
так хо - чу рез - вить - ся, в ле - су род - ном пор - хать, и

груст - но тем - ной ночь - ю я в дом род - ной хо - чу.
слу - шать пти - чье пе - нье, и ра - дост - но иг - рать.

У сов сер - ди - тый страш - ный вид, кто встре - тит,
Всех птиц ми - лей мне со - ло - вей, мол - чу о

У сов сер - ди - тый страш - ный вид, кто встре - тит,
Всех птиц ми - лей мне со - ло - вей, мол - чу о

fp

1. *fp*

прочь от них спе - шит, а я со - ве - нок! 2. Я -
 неж - но - сти сво - ей, ведь я со - ве - нок!

2. *fp*

-нок! 3. И де - ти все счи - та - ют ме - ня сер - ди - тым,
 сук на ду - бе ста - ром, где я всег - да си -

злым, и го - нят прочь кам - ня - ми, чтоб не ме - шал я
 жу, по - крыт су - хой лист - во - ю от - ку - да я гля -

им. Уг - рюм я, жа - лок и сме - шон,
 жу. Ни - кто мне пе - сню не спо - ет,

про-ти - вен - крик мой ре - зок он да, я со - ве -
ни - кто ко мне не по - дей - дет, ведь я со - ве

нок! 4. Мой -нок!

«Совенок» из сборника народных песен и баллад «Чудесный рог мальчика» – яркая характерная песня с тонкими вокальными интонациями. Быстрые аккорды, в верхнем голосе которых повторяется вокальная строчка – основная сложность произведения. Необходимо добиваться стройного выверенного гармоничного звучания аккордов и гибко сочетать партию аккомпанемента с выразительным исполнением вокалиста.

Песочный человечек

Слова Клетке

Русский текст М. Ивенсен

Р. Шуман

Не слишком быстро

The first system of the musical score consists of three staves. The top staff is a vocal line with a whole rest. The middle staff is the right-hand piano accompaniment, starting with a piano (*pp*) dynamic. The bottom staff is the left-hand piano accompaniment, featuring a rhythmic pattern of eighth notes and chords. The key signature has one sharp (F#) and the time signature is 2/4.

The second system includes a vocal line with the lyrics "На мне са-пож-ки как чулки,". The piano accompaniment continues with the same rhythmic pattern. The dynamic is marked *p*. The key signature and time signature remain the same.

The third system includes a vocal line with the lyrics "под-мет-ки тон-ки и лег-ки,". The piano accompaniment continues. The dynamic is marked *p*. The key signature and time signature remain the same.

The fourth system includes a vocal line with the lyrics "с пе-ском ме-шо-чек за спи-ной и тот мешок всег-да сомной." The piano accompaniment concludes with a forte (*fp*) dynamic. The key signature and time signature remain the same.

Ко всем ре - бя - там, в каж - дый дом я

cresc.

ве - чер - ком вхо - жу с пес - ком. Я

fp

вы - сы - па - ю из мешка кру - пин - ки мел - ки

fp *fp* *fp*

ritard.

е песка, кла - ду я в каж - дый глаз од - ну, и

a tempo

сра - зу клю - нит вас ко сну спят.

pp

dim.

2. Я высыпаю из мешка
 Крупинки мелкие песка.
 И видят дети сладкий сон,
 Не зная, кем навеян он.
 А я спешу, нельзя мне ждать,
 Другим ведь тоже надо спать.
 Дорожный посох мой со мной,
 С песком мешочек за спиной,
 Во все дома вхожу подряд,
 Мешок открою – дети спят.

Романс «Песочный человечек» – красочный портрет сказочного персонажа. Virtuозные пассажи не должны быть исполнены по-этичному сухо. Наоборот, нужно стараться в быстром темпе проинтонировать каждый мелодический поворот. Для улучшения качества артикуляции можно предложить учащемуся проучить шестнадцатые длительности легким пальцевым стаккато.

Песня Сольвейг

Слова Г. Ибсена
Перевод М. Слонова

Э. Григ

Poco andante

The first system of the musical score is in 4/4 time. It features a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line begins with a whole rest, followed by a quarter rest, and then a quarter note 'Зи-'. The piano accompaniment starts with a piano (*p*) dynamic, moving through *f*, *dim.*, *p*, *pp*, and *p* dynamics. The piano part consists of a flowing eighth-note melody in the right hand and a steady bass line in the left hand.

The second system continues the vocal line with the lyrics: 'ма прой - дет, и вес - на промелькнет, и вес - на промелькнет, у -'. The piano accompaniment continues with similar dynamics and rhythmic patterns.

The third system continues the vocal line with the lyrics: 'вя-нут все цве-ты, сне-гом их за-ме-тет, сне-гом их за-ме-тет, и'. The piano accompaniment continues with similar dynamics and rhythmic patterns.

The fourth system concludes the vocal line with the lyrics: 'ты ко мне вер-нешь - ся, мне серд-це го-во-рит, мне серд-це го-во-рит, те -'. The piano accompaniment continues with similar dynamics and rhythmic patterns.

f

бе вер-на о-ста-нись, то - бой лишь бу-дуть, то - бой лишь бу - дуть.

A! *A!* *A!*

pp una corda

A! *A!* *A!*

Tempo I

A! *p*

Ко мне ты вернешь - ся по-

pp *p*

tre corde

любишь ты меня, по - любишь ты меня. От бед и от несчастий те -

бя у-кро-ю я, те - бя у-кро-ю я. Ес - ли ни - ког - да мы не

rosso animato

встретим-ся с тобой, не встретим-ся с тобой, то все ж любить я бу - ду те -

f

бя, о ми-лый мой, те - бя, о ми - лый мой! А!

p *pp* *Allegretto con moto*

pp una corda

The image displays a musical score for piano and voice. It is divided into three systems. The first system shows a vocal line with three 'A!' lyrics and a piano accompaniment. The second system continues the vocal line with three more 'A!' lyrics and includes a section marked 'Tempo I' and 'pp'. The third system shows the piano part concluding with a 'tre corde' instruction and a 'pp' dynamic marking. The score is written in a key signature of three sharps (F#, C#, G#) and a 4/4 time signature.

Шедевр мировой вокальной музыки «Песня Сольвейг» написана в сложной запевно-припевной двухчастной форме. От исполнителей требуется большая концентрация внимания и творческих сил. Следует обратить внимание на смену тональностей и размеров между частями. Первая часть – мягкая глубокая мелодия, вторая – легкий народный напев. Очень важно приблизить звучание фортепиано к звучанию симфонического оркестра, обогатить тембрально фортепианную партию.

Лебедь

Перевод Н. Соколова

Э. Григ

Andante ben tenuto

Мой ле - бедь бе - лый, без - молв - ный веч - но!

poco animato

Намне ра - дуешь серд - це ты пе - сней бес - печ - ной.

Над ле - са - ми па - ришьли в молчань - е

слы - шишь эль - фов ве - селых шептань - е, над волна - ми ли

гор-до ле-та - ешь, иль пле-щешь ся в них- все без - молв - но меч - та - ешь!

Но вог за-пел ты, за - пел, у-ми-ра - я, и песнь та зву -

ча - ла бла-жен - ством ра - я.. Мой ле - бедь!

Романс-монолог отличается красочными гармониями и оркестровым письмом. Партия фортепиано находится в диалоге с партией солиста. Нужно стараться отвечать интонациям вокальной строчки, поддерживать драматическое напряжение. Ритмическая сложность романса заключена в сочетаниях дуольных, триольных восьмушек и пунктирного ритма. Такие эпизоды полезно пропевать с дирижированием или тактированием.

Список используемой и рекомендуемой литературы

1. Крючков, Н. А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения / Н. А. Крючков. – Ленинград : Музгиз, 1961. – 72 с. – (В помощь педагогу-музыканту). – Текст : непосредственный.
2. Кубанцева, Е. И. Концертмейстерский класс : учебное пособие для студентов музыкальных факультетов педагогических вузов / Е. И. Кубанцева. – Москва : Академия, 2002. – 183 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.
3. Люблинский, А. А. Теория и практика аккомпанемента : методологические основы / А. А. Люблинский ; Ленингр. гос. консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова. – Ленинград : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1972. – 80 с. – Текст : непосредственный.
4. Подольская, В. Развитие навыков аккомпанемента с листа / В. Подольская. – Текст : непосредственный // О работе концертмейстера : сборник статей / ред.-сост. М. Смирнов. – Москва : Музыка, 1974. – С. 88-110.
5. Рафалович, О. В. Транспонирование в классе фортепиано / О. В. Рафалович. – Ленинград : Музгиз, 1963. – 40 с. – Текст : непосредственный.
6. Степанидина, О. Д. Русская камерно-вокальная культура XIX века: трансформация жанра романса и проблемы исполнительства / О. Д. Степанидина ; Сарат. гос. консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л. В. Собинова, 2016. – 280 с. – Текст : непосредственный.
7. Шендерович, Е. М. В концертмейстерском классе : размышления педагога / Е. Шендерович. – Москва : Музыка, 1996. – 205 с. – Текст : непосредственный.
8. Юдин, А. Н. Концертмейстерское мастерство: исторический и методический аспекты : учебное пособие / А. Н. Юдин ; Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена ; науч. ред. Е. В. Герцман. – Санкт-Петербург : Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, 2019. – 64 с. – Текст : непосредственный.

Учебное издание

Тихая Анна Юрьевна

КОНЦЕРТМЕЙСТЕРСКИЙ КЛАСС

**Учебно-методическое пособие
для учащихся старших классов
ДШИ и ДМШ**

В авторской редакции

**УДК 786.2(075.3)
ББК 85.954.2-016я72-1**

Отдел информационных технологий и печати
Краснодарского государственного института культуры
350072, г. Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33
Гарнитура шрифта Times New Roman
Объем 9,25 п.л.. Заказ № 890