

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Колледж

Приложение 2

Методические рекомендации по освоению дисциплины

Специальный инструмент
(по видам – скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа)

среднего профессионального образования

по специальности

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (по видам
инструментов):

оркестровые струнные инструменты

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Специальный инструмент» разработаны в соответствии с ФГОС СПО и рабочей программой дисциплины.

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

Занятия в специальном классе проводятся на основе индивидуального плана студента, составленного педагогом в соответствии с программой и с учетом обязательных курсовых требований.

Подбирая репертуар, педагог должен учитывать возможности студента, степень его одаренности, музыкального развития и профессиональной подготовки. В соответствии с этим в индивидуальных планах необходимо соблюдать определенную последовательность в выборе репертуара с постепенным возрастанием трудностей как в художественном, так и в техническом отношении.

Необходимо, чтобы студент за время обучения в колледже приобрел соответствующий уровень владения принципами и приемами исполнения произведений основных стилей, к которым относятся следующие разделы скрипичной литературы:

- музыка старых мастеров XVII - первой половины XVIII века;
- западноевропейская музыка второй половины XVIII – начала XIX века;
- музыка западноевропейских романтиков XIX века;
- русская музыка XIX – начала XX века;
- отечественная и зарубежная музыка XX века.

Организатором классных и самостоятельных занятий студента является педагог специального класса. Он определяет режим и методику занятий, прививает навыки самостоятельной работы. Педагогу по специальности необходимо следить за успеваемостью своего студента по другим

дисциплинам; особенно важен его тесный контакт с руководителем классов камерного ансамбля и квартета.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту высокого уровня является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации. Приступая к изучению дисциплины «Специальный инструмент» студенты должны ознакомиться с рабочей программой дисциплины, настоящими методическими указаниями, фондом оценочных средств; а также с нотной, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института, получить доступ в электронные библиотечные системы; ознакомиться с фондом вузовской фонотеки. Студент должен иметь возможность заниматься самостоятельно в аудиториях кафедры в свободное от учебных занятий время.

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

1. Ежедневно заниматься самостоятельно на инструменте, используя различные формы индивидуальной работы;
2. Рационально использовать время, отведенное на самоподготовку;
3. Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

Наряду с практическим обучением игре на инструменте, в задачи педагога входит формирование у студентов широкого музыкального кругозора в процессе ознакомления с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки прошлых музыкально-исторических эпох, произведениями современных композиторов; развитие навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания на практике, в т.ч. при изучении новых произведений.

Планирование учебной работы и глубоко продуманный выбор репертуара с учетом индивидуальных способностей студентов являются важнейшими факторами, способствующими правильной организации учебного процесса.

В репертуар следует включать сочинения, различные по стилю, жанру и форме. Помимо произведений, изучаемых детально, необходимо проходить часть репертуара в порядке ознакомления.

Следует использовать различные виды работы: проверка выполнения задания, объяснение характера произведения, показ новых приемов игры, указания относительно проработки задания и т.д.

Очень хорошо использовать показ на инструменте наряду со словесным объяснением, эффективно также прослушивание записей.

Важный момент в воспитании – посещение концертов ведущих исполнителей.

Важнейшим условием профессионального обучения является единство музыкально-художественного и технического развития.

Развитию техники левой руки, а также штриховой техники, способствует систематическая работа над упражнениями, гаммами, этюдами.

Работа над звуком необходима при изучении не только художественного, но и учебно-вспомогательного материала. В основе техники звукоизвлечения лежит ясное слуховое представление. Звук должен быть ясным, ровным, насыщенным по тембру, гибким в изменении звуковых красок и нюансов.

Одним из ярких художественных приемов является вибрато. Характер вибрации должен быть обусловлен художественным содержанием произведения и органически связан с исполнительской трактовкой.

Постоянное внимание необходимо уделять интонации, важнейшему средству выразительности. Работа над точной интонацией ведется в нескольких направлениях: развитие музыкального слуха и самоконтроля (игра в медленном темпе, проверка звуковысотности), приобретение устойчивых навыков интонирования в одной позиции, смене позиций. Для чистоты интонирования особое значение имеет работа над гаммами (в одноголосии и двойных нотах) и арпеджио.

Большое внимание следует уделять игре двойными нотами и развитию аккордовой техники.

Важная составляющая работа в профессиональном обучении - это организация ритмической дисциплины.

Контроль над работой учащегося осуществляется в форме экзаменов, зачетов, академических концертов, отчетных и открытых концертах, внутренних конкурсах учащегося на лучшее исполнение заданной программы и т.п. Обязательными являются 4 выступления учащегося в год на академических концертах, зачетах и экзаменах. Возможны другие формы контроля.

Одной из задач педагога является научить студента самостоятельно работать с текстом, уметь грамотно читать, анализировать и точно воспроизводить все темповые, ритмические, динамические обозначения, знать музыкальные термины; контролировать слухом качество своего исполнения.

Необходимым условием будущей профессиональной деятельности студента является развитие навыков чтения с листа, которое зависит от общего уровня музыкального и технического его развития, от объема теоретических знаний. Оно тесно связано с формированием музыкально-слуховых представлений. Материал для чтения с листа должен быть несколько легче произведений, изучаемых по основной программе данного курса.

Задача педагога по специальности заключается не только в том, чтобы дать основы профессионализма, но и способствовать формированию прогрессивных эстетических взглядов и художественно-музыкального вкуса, а так же сознательного отношения к музыке.

Очень важны такие качества, как ответственность, творческая инициатива, умение критически и творчески использовать все лучшее, что создано мировой музыкальной культурой.

Планирование учебной работы, выбор учебного материала – важные факторы для успешного всестороннего развития, будущего музыканта.

Для правильного процесса обучения необходимы составление индивидуального плана в соответствии с уровнем музыкального и технического развития ученика, принцип постепенности и последовательности обучения. Недопустимо включение в индивидуальный план произведений, превышающих музыкально-исполнительские (художественный, технические) возможности учащегося.

Урок в классе по специальности является основной формой учебной и воспитательной работы.

Следует использовать различные виды работы: проверка выполнения задания, объяснение характера произведения, показ новых приемов игры, указания относительно проработки задания и т.д.

Очень хорошо использовать показ на инструменте наряду со словесным объяснением: эффективно также прослушивание записей.

Важный момент в воспитании – посещение концертов ведущих исполнителей.

Организация учебного процесса должна соответствовать индивидуальному плану, составленному к началу I и II полугодий и утвержденному заведующим кафедрой, в котором дается также характеристика способностей учащегося и работы в течение года.

Контроль над работой учащегося осуществляется в форме экзаменов, зачетов, академконцертов, отчетных и открытых концертах, внутренних конкурсах учащегося на лучшее исполнение заданной программы и т.п. Обязательными являются 4 выступления учащегося в год на академических концертах, зачетах и экзаменах. Возможны другие формы контроля, если они не нарушают равномерности учебного процесса и не перегружают учащегося.

Необходимо развивать у учащихся навыки самостоятельной работы над музыкальным произведением. Для успешного воспитания этих навыков учащемуся следует поручать (начиная примерно со II – III курса) не менее

одного раза в год самостоятельно выучить и довести до возможной степени законченности доступное для него произведение. Как правило, заданное произведение должно быть легче изучаемых произведений по основной программе данного курса.

Большое значение для развития учащегося и для его будущей деятельности имеют систематические занятия по разбору и чтению с листа.

Важно учитывать индивидуальные особенности и необходимость в том или ином материале на дано этапе развития учащегося.

2.Формы самостоятельной работы.

Целью профессионального музыкального образования является воспитание всесторонне развитого музыканта – профессионала. Студент должен за время обучения получить все необходимые навыки в области исполнительского искусства, которые могут быть востребованы в его последующей практической деятельности.

Работа над качеством звука является основополагающей в специальном классе, так как звук является основным средством художественной выразительности. Студентам необходимо добиваться интонационно выразительного, певучего и разнообразного по окраске звука в сольных произведениях, а также стремиться к максимальной однородности звучания при игре в ансамбле – особенно в струнном квартете и в оркестровой группе. Не менее важной составляющей работы в специальном классе является умение максимально сконцентрировать внимание на главном, не пропуская при этом скрупулёзного проникновения в мельчайшие детали текста. Прежде, чем приступить к проигрыванию произведения, желательно тщательно изучить клавиру или партитуру, определив строение и форму каждой части. Изучая конкретное сочинение, полезно прослушать или прочитать с листа другие сочинения данного автора. Студент должен освоить навык чтения нот с листа с комплексным подходом к восприятию фактуры, метроритма и тональности. Ценным приобретением будет умение сделать самостоятельную редакцию штрихов и аппликатуры.

Для совершенствования профессионального мастерства очень важна личная инициатива студента, творческий подход и ответственность за любое публичное выступление. Формы самостоятельной работы определяются спецификой учебной дисциплины. Овладение инструментальным исполнительским мастерством осуществляется через практическое освоение музыкальных произведений разных форм, стилей и жанров. Формы самостоятельной работы имеют определенную связь с теоретическими курсами, так как знания, полученные в ходе изучения различных дисциплин, применяются студентом-пианистом на практике для всестороннего анализа изучаемого произведения: проникновения в содержание, определения его ритмических, гармонических фактурных, стилевых особенностей и т.п.

В зависимости от поставленных целей и задач, формы самостоятельной работы могут значительно отличаться по типу заданий. Возможно распределение заданий по этапам работы над музыкальным произведением:

- Первоначальный этап - ознакомление с произведением и формирование идеального музыкального образа
- Срединный этап - детальная техническая проработка материала по всем параметрам
- Заключительный этап - оформление произведения в единое целое

При указании видов заданий преподаватель должен дать и рекомендации по их выполнению.

Формами самостоятельной работы для специальных дисциплин могут быть:

- работа по организации игрового аппарата, коррекция недостатков, изучение этюдов на различные виды техники;
- работа над грамотной реализацией авторского текста музыкального произведения: работа над звуком, ритмом, штрихами, аппликатурой фразировкой и артикуляцией в произведении и т.д.;
- работа над формой музыкального произведения;

- воплощение стилевых особенностей музыкального произведения;
- решение темброво-колористических и динамических задач;
- выучивание текста произведения наизусть;
- решение проблем исполнительской интерпретации произведения, воплощение образно-содержательной сферы
- прослушивание рекомендуемых произведений в различной интерпретации;
- изучение дополнительной профессиональной литературы и т.д.

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

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

Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Для специальных дисциплин:

- За определенный срок до контроля проиграть произведение несколько раз подряд с целью выявления наиболее проблемных фрагментов в исполнении произведения (при последнем проигрывании эти фрагменты станут явными). Устранить недостатки и погрешности исполнения;
- Сделать аудио или видеозапись своего исполнения и проанализировать его качество;
- Обыграть программу перед классом;
- Соблюдать «предконцертный» режим занятий,
- Сохранять творческий, позитивный настрой и психологическую устойчивость.

Adagio – адажио – медленно, спокойно

Ad libitum – ад либитум – по усмотрению, по желанию, свободно

Agitato – аджитато - возбужденно, взволнованно

Alla marcia – алля марчия – маршеобразно

Allegro – аллегро – весело, быстро

Allegretto – аллегретто, указание темпа, более медленного, чем аллегро

Animato - анимато – воодушевленно, оживленно

Andante - анданте – идущий, текущий; средний по скорости темп, соответствующий спокойному шагу

Andantino – андантино- темп более оживленный, чем анданте

Appassionato – аппассьонатто - страстно

Assai – ассаи - достаточно, довольно

A capriccio - а каприччьо – то же, что ад либитум

A tempo – а темпо – в темпе (то есть в основном темпе, указанном ранее)

Accelerando – аччелерандо – ускоряя

Calando – каляндо – уменьшая силу и скорость

Cantabile – кантабиле - певуче

Cantando – кантандо – певуче

Capriccioso - капприччьозо – капризно

Con affetto – кон аффетто – с чувством, со страстью

Con anima – кон анима – с воодушевлением, с оживлением

Con brio – кон брио – с жаром

Con dolcezza – кон дольчецца – нежно, мягко

Con espressione – кон эспрессьёне – с выражением

Con forza – кон форца – с силой

Con moto – кон мото – подвижно

Con passion – кон пассьёне – со страстью

Con spirit – кон спирито – то же, что Con anima (кон анима)

Crescendo – крещендо – увеличивая силу звука

Da capo al fine – да капо аль фине – с начала до слова «конец»

Decrescendo – декрещендо – уменьшая силу звучания

Diminuendo – диминуэндо – уменьшая силу звучания

Dolce – дольче – мягко, нежно

Doloroso – долорозо – грустно, жалобно

Energico – энерджико – энергично

Espressivo – эспрессиво – выразительно

Forte (в нотной записи часто f) – форте – громко, сильно (подробнее)

Fortissimo – фортиссимо – очень громко, очень сильно

Grazioso – грацьёзо – грациозно

Grave – граве – важно, тяжеловесно

Largo – лярго – широко; весьма медленный темп

Legato – легато – плавно, связно (подробнее)

Lento – ленто – медленно

Leggiero – леджьеро – легко

Lugubre – люгубре – мрачно

Maestoso – маестозо – торжественно, величаво

Marcato – маркато – подчеркивая

Marciale – марчиале – маршеобразно

Mezza voze – мецца воче – вполголоса

Mezzo piano (в нотной записи часто mp) – меццо пьяно – не очень тихо (подробнее)

Mezzo forte (в нотной записи часто mf) – меццо форте – не очень громко (подробнее)

Misteriozo – мистерьёзо – таинственно

Moderato – модерато – умеренно

Molto – мольто – весьма, очень много

Non – нон – не

Non troppo – нон тропо – не слишком

Piano (в нотной записи часто p) – тихо (подробнее)

Pianissimo – пианиссимо – очень тихо (подробнее)

Poco a poco – поко а поко – мало-помалу, постепенно

Presto – престо – быстро

Ritenuato – ритенуто – замедляя движение

Rizoluto – ризолуто – решительно

Rubato – рубато – в свободном темпе (подробнее)

Semplice – семпличе – просто

Sempre – семпре – всегда, постоянно

Simile – симиле – подобно (предыдущему)

Shcerzando – скерцандо – шутливо

Scherzoso – скерцозо – шутливо

Smorzando – сморцандо – замирая

Sostenuto – состенуто – сдержанно, не спеша

Sotto voce – сотто воче – вполголоса

Spirituozo – спиритуозо – одухотворенно

Staccato – стаккато – отрывистое исполнение звуков; противоположность легато (подробнее)

Tranquillo – транквилло – спокойно

Tranquillamente – транквилляменте – спокойно

Vivace – виваче – скоро, живо

Vivo – **виво** – темп, более быстрый, чем *allegro* (аллегро), но более медленный, чем *presto* (престо)

- *al niente* — буквально «до ничего», до тишины
- *calando* — «понижаясь»; замедляясь и снижая громкость.
- *crescendo* — усиливая
- *decrescendo* или *diminuendo* — снижая громкость
- *marcato* — подчёркивая каждую ноту
- *morendo* — замирая (затихая и замедляя темп)
- *perdendo* или *perdendosi* — теряя силу, снижая
- *più* — более
- *meno* — менее
- *poco* — немного
- *poco a poco* — мало-помалу, постепенно

- *sotto voce* — вполголоса
- *subito* — внезапно

Сфорца́ндо ([итал.](#) sforzando) или **сфорца́то** (sforzato) обозначает внезапный резкий акцент и обозначается **sf** или **sfz**. Внезапное усиление нескольких звуков или короткой фразы называется ринфорца́ндо ([итал.](#) rinforzando) и обозначается **rinf.**, **rf** или **rfz**.

Обозначение **fp** (forte piano) означает «громко, затем сразу тихо»; **sfp** (sforzando piano) указывает на сфорцандо с последующим пиано.