

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

Камерный ансамбль и квартетный класс

для обучающихся по специальности

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО (по видам
инструментов):

оркестровые струнные инструменты

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Квартетный класс» 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.

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 «Квартетный класс» 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 на роялях 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.

Прежде всего, необходимо использовать в работе партитуру и партии одной редакции. Это исключает возможность разночтений в динамике, штрихах и т.п.

Очень полезно сравнивать отредактированную партитуру с Urtext, так как не всегда исторически сложившаяся традиционная редакция соответствует оригинальному нотному тексту. Кроме того, это даёт возможность исполнителям лучше понять авторский замысел и максимально приблизиться к его воплощению.

Рекомендуется работа со словарем для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитуре.

В процессе индивидуальной подготовки исполнителям следует не только подготовить свою партию к совместному музицированию, но и познакомиться с другими сочинениями этого автора и его творчеством в целом, биографией, чертами стиля, обратить внимание на характерные особенности музыкального языка. Необходимо также активно использовать знания, полученные при изучении предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, а также других предметов учебного плана (истории, философии, эстетики).

Наряду со штрихами, внимание исполнителей должно быть привлечено к аппликатуре. Надо стремиться к тому, чтобы в каждой партии она была технически удобна и в то же время оправданной в художественном отношении. Раскрытие музыкально – выразительных сторон произведения, наиболее верное отражение эмоционального характера музыки и соответствующего ей оттенка звука во многом определяется аппlikатурой. С аппlikатурой связано также единство регистровых соотношений в мелодии и аккомпанементе, обогащающее их художественную выразительность, внутреннюю динамику развития.

Вибрато – одно из существенных элементов смычкового исполнительства. Вибрато должно быть разнообразным, в зависимости от особенностей исполняемого произведения. Постоянное и однохарактерное вибрато вносит монотонность в исполнение. В связи с этим квартетистам нужно искусно координировать сочетание скорости и размаха колебательных движений. Вибрато окрашивает звук, придаёт динамике особую

выразительность, усиливает контрастность в нюансировке. Следует стремиться к сближению характера вибрато у участников ансамбля. Это придаёт звучанию слитность и однородность тембра.

Приступая к работе над музыкальными произведениями, участникам квартета необходимо, прежде всего, осознать его идейно – образное содержание, ознакомиться с формой сочинения, определить взаимоотношения различных фактурных звеньев и функций голосов, выявить кульминации в частях и отдельных фразах.

Полнокровное, выразительное воплощение музыкального образа в квартете тесно связано с технически совершенным исполнением, достигающимся скрупулёзной отделкой штрихов, выработкой чистоты строя, ансамблевой сложности, компактного звучания голосов. В соответствии с этим работу над произведением целесообразно подразделять на отдельные звенья. Во избежание потери необходимого ощущения взаимосвязи и последовательности звеньев надо постоянно иметь в виду общий замысел произведения. Целесообразно наиболее сложные для исполнения в ансамбле места играть попарно, либо втроём в различных сочетаниях квартетных партий.

Переменность исполнительских функций в квартете связана с музыкальным материалом, который излагается в данный момент тем или иным голосом в ансамбле. Поэтому у молодых квартетистов должны развиваться ощущения ансамблевой функциональности, равно, как и способности к художественно – образному перевоплощению.

У квартетистов необходимо активизировать реакцию на различные творческие и психологические состояния партнёров, возникающие в процессе игры. К примеру, тема, исполняемая вначале одним участником, а затем другим, приобретает несколько иной характер и аккомпанирующие голоса должны чутко улавливать эмоциональные оттенки, агогические сдвиги ведущего голоса и соответственно отражать их в исполнении своих партий.

2.Формы самостоятельной работы.

Формы самостоятельной работы определяется 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 проработки материала по всем параметрам
- Заключительный этап - оформление произведение 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;
- 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.

Совместному изучению выбранного для работы произведения должно предшествовать его самостоятельное изучение каждым участником квартета.

Рекомендуется перед началом домашней работы проставить номера тактов над каждой нотной строчкой. Это помогает быстро ориентироваться в нотном тексте и очень экономит время совместных репетиций.

Самостоятельная работа каждого участника ансамбля перед совместными репетициями должна включать не только тщательную подготовку своей партии, но и изучение партитуры в целом.

Самостоятельное изучение партитуры следует начинать с детального анализа формы сочинения, средств музыкальной выразительности, специфических особенностей изложения музыкального материала. Это необходимо для понимания своей роли в ансамбле, для достижения единого качества исполнения отдельных штрихов, динамики, агогики, артикуляции и т.д., и, что ещё более важно, для достижения единого интонирования повторяющихся мотивов и фраз, передающихся от одного инструмента к другому, от одной группы инструментов к другой.

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 – ритенуато – замедляя движение
Rizoluto – ризолуато – 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 – состенуато – 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
- *pìù* — более
- *meno* — менее
- *poco* — немного
- *poco a poco* — мало-помалу, постепенно
- *sotto voce* — вполголоса

- *subito* — внезапно

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

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