

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

Приложение 2

Методические рекомендации по освоению дисциплины
Камерный оркестр
для обучающихся по программам направления подготовки
53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство»
профиль
Оркестровые струнные инструменты (скрипка, альт, виолончель)

Сост. – доцент, кандидат искусствоведения Е. С. Царева

1. Пояснительная записка

Методические указания по освоению дисциплины «Камерный оркестр» разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство» 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 «Камерный оркестр» 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 уртекстом, 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).

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 камерного оркестра.

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;

- 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)

Динамика

- *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.