

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»**

УП.01.«Оркестр»

**учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
«Оркестровые струнные инструменты»**

СЫКТЫВКАР, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты».

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Оркестровые струнные инструменты»

Протокол №   1   от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ /Н.И.Расторгуева/

Рецензенты:

Беляева О.В. — преподаватель по классу виолончели ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми»

Расторгуева Н.И., Расторгуев В.Г. Учебная практика «Оркестр»: учебно-методическое пособие / Н.И. Расторгуева, В.Г. Расторгуев. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. – 49 с.

Учебно-методическое пособие по УП.01. «Оркестр» предназначено для студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты». Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию у студентов комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков игры в камерном и симфоническом оркестрах оперного или концертного формата, а также подготовка к педагогической деятельности в школах искусств, детских учреждениях дополнительного образования и пр. Пособие могут использовать преподаватели СПО в своей педагогической деятельности.

© Н.И. Расторгуева, В.Г. Расторгуев, 2018

Оглавление

Введение	4
Требования к уровню освоения содержания курса.....	5
Тематический план.....	8
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.....	10
Тема 1. Введение в курс. Основные цели и задачи в подготовке к профессиональной деятельности в оркестре.	10
Тема 2. Принципы изучения оркестровых партий.	12
Тема 3. Камерно-инструментальное наследие композиторов эпохи барокко. Особенности стиля и приемы исполнения.....	13
Тема 4. В. А. Моцарт – вершина венской классики. Особенности стиля и трудности исполнения. Леопольд Моцарт.....	16
Тема 5. Особенности музыкально-выразительных средств. Тематическое содержание камерно-инструментальных произведений.	18
Тема 6. Факторы, раскрывающие художественный замысел произведения. Некоторые вопросы ритма.	19
Тема 7. Подготовка к концертному выступлению.	21
Тема 8. Камерно-инструментальное творчество западноевропейских композиторов XIX века.	22
Тема 9. Особенности выбора аппликатуры в оркестровом классе. Аппликатура кантилены и технических мест.	25
Тема 10. Специфика исполнения некоторых штрихов на струнном инструменте.....	27
Тема 12. Камерно-инструментальное и симфоническое творчество отечественных композиторов XX века.....	30
Тема 13. Некоторые особенности звукоизвлечения в музыке композиторов - романтиков. Атака звука, вибрация, pizzicato.	32
Тема 14. Камерно-инструментальное и симфоническое творчество зарубежных композиторов XX века.	34
Тема 15. Совершенствование навыков исполнения разнохарактерных пьес различных жанров в оркестровой деятельности.	36
Тема 16. Изучение оркестровых произведений крупной формы.	37
Тема 17. Современная музыка рубежа XX-XXI века. Особенности и оркестровые трудности исполнения.	39
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	42
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.	46
Критерии оценки по УП.01 «Оркестр».....	48

Введение

Учебная практика «Оркестр» входит в программу профессионального модуля «Исполнительская деятельность» и является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. «Оркестровый класс» проходит в форме аудиторных, групповых занятий с I – IV курс.

Данное учебно-методическое пособие по учебной практике «Оркестровый класс» адресовано студентам специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), «Оркестровые струнные инструменты» и преподавателям СПО.

Цель учебно-методического пособия – организация самостоятельной работы студента по изучению учебной практики «Оркестровый класс», овладение навыками игры в различных учебных оркестрах (камерный, симфонический и других составах), и, в конечном итоге, воспитание квалифицированных исполнителей для работы в профессиональном оркестре.

В процессе прохождения учебной практики «Оркестр» студент приобретает многообразные навыки индивидуального и коллективного исполнительства; формируется художественный вкус, понимание стилей, форм и содержания исполняемого произведения; воспитывается слуховой самоконтроль. Активно развиваются и закрепляются навыки чтения нот с листа и транспонирование музыкальных произведений.

Наряду с развитием практических навыков у обучающегося вырабатывается стремление к самосовершенствованию, расширяется музыкальный кругозор – изучаются лучшие образцы русской, зарубежной музыки, произведения современных композиторов.

В предлагаемом учебно-методическом пособии разделы и темы в содержании весьма условны. Выбор преподавателем того или иного раздела может варьироваться. Тематика разделов УП. 01.«Оркестр» в целом, базируется на комплексном изучении основных понятий.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Результатом освоения учебной практики «Оркестр» является овладение навыками игры на инструменте в объеме, необходимом для ведения выпускником исполнительской репетиционно-концертной деятельности в качестве артиста оркестра, ансамбля, солиста на различных сценических площадках, педагогической деятельности в детских школах искусств, детских музыкальных школах и других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО, в том числе овладение профессиональными (ПК) компетенциями:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.7. Исполнять обязанности музыкального руководителя творческого коллектива, включающие организацию репетиционной и концертной работы, планирование и анализ результатов деятельности.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ПК 2.1. Осуществлять педагогическую и учебно-методическую деятельность в детских школах искусств, детских музыкальных школах, других учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар.

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты» студент должен:

Иметь практический опыт:

- чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм в соответствии с программными требованиями;
- репетиционно-концертной работы в составе камерного и симфонического оркестра;
- исполнения партий в оркестре.

Знать:

- оркестровый репертуар для различных камерных и симфонических составов;
- оркестровые сложности родственных инструментов;
- художественно-исполнительские возможности инструмента;
- профессиональную терминологию;
- особенности работы в качестве артиста оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций.
- выразительные и технические возможности родственных инструментов их роли в оркестре;
- базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;

Уметь:

- читать с листа и транспонировать музыкальные произведения;
- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- применять теоретические знания в исполнительской практике;
- анализировать исполняемые произведения;
- пользоваться специальной литературой;
- слышать все партии в оркестре;
- согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе отдельно в оркестровой группе и в оркестре в целом.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	921	1,2,3,4,5,6,7,8
Аудиторные занятия	614	1,2,3,4,5,6,7,8
Лекционные занятия	-	-
Практические занятия	614	1,2,3,4,5,6,7,8
Самостоятельная работа	307	1,2,3,4,5,6,7,8
Вид текущего контроля		5,7 – Дифференцированный зачет (сдача оркестровых партий);
Вид промежуточной аттестации		Концертное выступление на сцене.
Вид итогового контроля		Концертное выступление на сцене.

Тематический план.

№ п/п	Тема	Количество часов	
		Аудиторные занятия	СРС
1 семестр			
1.	Введение в курс. Основные цели и задачи в подготовке к профессиональной деятельности в оркестре.	4	2
2.	Принципы изучения оркестровых партий.	28	10
		32	12
2 семестр			
3.	Камерно-инструментальное наследие композиторов эпохи барокко. Особенности стиля и приемы исполнения.	30	25
4.	В. А. Моцарт – вершина венской классики. Особенности стиля и трудности исполнения. Леопольд Моцарт.	30	25
		60	50
3 семестр			
5.	Особенности музыкально-выразительных средств. Тематическое содержание камерно-инструментальных произведений.	8	15
6.	Факторы, раскрывающие художественный замысел произведения. Некоторые вопросы ритма.	8	10
		16	35
4 семестр			
7.	Подготовка к концертному выступлению.	40	15
8.	Камерно-инструментальное творчество западноевропейских композиторов XIX в.	40	25
		80	40
5 семестр			
9.	Особенности выбора аппликатуры в оркестровом классе. Аппликатура кантилены и технических мест.	48	10
10.	Специфика исполнения некоторых штрихов на струнном инструменте.	48	10
		96	20
6 семестр			
11.	Изучение оркестровых произведений русских композиторов XIX века.	60	25
12.	Камерно-инструментальное и симфоническое творчество отечественных композиторов XX века.	60	25
		120	50
7 семестр			

13.	Некоторые особенности звукоизвлечения в музыке композиторов - романтиков. Атака звука, вибрация, <i>pizzicato</i> .	48	10
14.	Камерно-инструментальное и симфоническое творчество зарубежных композиторов XX в.	48	25
		96	35
8 семестр			
15.	Совершенствование навыков исполнения разнохарактерных пьес различных жанров в оркестровой деятельности.	38	25
16.	Изучение оркестровых произведений крупной формы.	38	25
17.	Современная музыка рубежа XX-XXI вв. Особенности и оркестровые трудности исполнения.	38	25
		114	75
		Всего	307

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.

Тема 1.

Введение в курс. Основные цели и задачи в подготовке к профессиональной деятельности в оркестре.

Содержание темы:

Оркестровая деятельность любого современного музыканта-инструменталиста представляет собой творческий процесс, включающий в себя концертную практику, репетиционную работу и самостоятельные занятия. Концертная практика имеет разновидности - плановые выступления; внеплановые концерты; гастрольные (профориентационные) поездки в составе оркестра. Успешность этих видов концертной деятельности зависит от:

1. организации репетиционной работы оркестра, которая кроме общих репетиций оркестра, включает в себя и групповые занятия, проводимые, как правило, концертмейстерами групп инструментов;
2. регулярных самостоятельных занятий каждого музыканта оркестра, направленных на поддержание исполнительского аппарата в постоянной форме и на совершенствование исполнения встречающихся в оркестровых партиях сложных фрагментов нотного текста, оркестровых solo, требующих дополнительной работы.

Таким образом, весь процесс оркестровой деятельности музыканта-оркестранта отражается такой непрерывной последовательностью составляющих:

- самостоятельная работа над исполнительским аппаратом и оркестровыми трудностями;
- работа над оркестровыми трудностями в составе оркестровой группы;
- репетиционная практика в составе оркестра;
- концертное выступление.

Значение и роль учебной практики в оркестровом классе - помогает студентам в освоении и развитии навыка чтения нот с листа оркестрового текста; в умении анализировать этот текст с точки зрения выявления ладотональных, метроритмических, стилистических и других особенностей; в грамотном подборе удобной для всех групповой аппликатуры, соответствующей художественному образу и стилю произведения; в приобретении навыка исполнения артикуляционных штрихов, способствующие выразительности фразировки; в использовании

многочисленных градаций динамических оттенков и в обретении навыков ансамблевого музицирования.

Основная *цель* учебной практики «Оркестровый класс» – подготовка к профессиональной деятельности и применение на практике своих знаний и умений в качестве артиста симфонического, камерного и других составах оркестра.

Основными *задачами* учебной практики «Оркестровый класс» являются:

- формирование навыков работы в оркестровых коллективах
- формирование навыков чтения с листа оркестровых партий;
- ознакомление с оркестровым репертуаром;
- ознакомление со спецификой групповых и общих репетиции, выступлений;
- изучение выразительных и технических возможностей родственных инструментов.
- развитие слухового самоконтроля;
- расширение музыкального кругозора;
- воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов,
- совершенствование навыков сценического исполнения.

При изучении учебной практики «Оркестровый класс» важно основываться на взаимосвязи с другими специальными дисциплинами, такими как «Специальный инструмент», «Квартетный класс», «Ансамбль скрипачей». Комплектуя струнные группы оркестра необходимо учитывать уровень подготовки и индивидуальные особенности студентов.

Практическое занятие:

Прежде чем приступить к прочтению оркестровых партий какого-либо произведения необходимо тщательно настроить инструменты во всех группах оркестра. Этому следует уделять особое внимание.

Дать общие сведения об эпохе и композиторе произведения, которое будет изучаться. Чтение с листа партий выбранного произведения (для начинающих в медленном темпе). Анализ музыкального произведения: форма, тональный план, размер. Определение ритмических и интонационных сложностей. Выбор единой аппликатуры. Подбор штрихов, не противоречащих музыкальному содержанию произведения. Грамотное распределение смычка, согласно динамическому развитию и выразительности фразировки. Развитие внутреннего слуха – выработка

навыка предслышания. Знание дирижерской техники. Знание профессиональной терминологии.

***Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:***

Систематические занятия по разбору и грамотному чтению нотного текста с листа сначала простых, а затем более сложных оркестровых произведений и постоянно помнить, что эта дисциплина мобилизует исполнителя, развивает чувство ритма, способность ориентироваться в нотном тексте. Самостоятельное прослушивание изучаемых музыкальных произведений в исполнении выдающихся оркестров. Изучение своей партии в контексте всего произведения – грамотный разбор текста, точность интонации, координация игровых движений, артикуляция штрихов, использование различных форм вибрации. Слуховой контроль.

***Тема 2.
Принципы изучения оркестровых партий.***

Содержание темы:

Изучение оркестровой партии исполняемого произведения должно проходить как индивидуально, так и совместными групповыми занятиями. В этом смысле групповая репетиция – не только испытание творческой зрелости студентов, но и урок психологической совместимости. Изучение партий оркестровых произведений, как и работа над всяким музыкальным сочинением, делится на несколько этапов:

- знакомство в целом с сочинением и конкретно с партией по нотному тексту и записям;
- отработка отдельных элементов формы;
- соединение элементов структуры формы;
- поиск собственной и утверждение совместной групповой и оркестровой интерпретации;
- публичное исполнение сочинения (включая учебные выступления).

Содержание работы студентов в оркестровой классе заключается не только в работе над музыкальным произведением под руководством концертмейстера группы и дирижера оркестра, согласно репертуарному минимуму, но и в приобретении специфических навыков игры. К ним относятся:

- достижение ритмического единства,

- выработка идентичности штрихов,
- установление ровности звучания,
- динамического баланса голосов,
- синхронное изменение темпов,
- чередование главного и второстепенного материала,
- выстраивание гармонической вертикали в звуковысотной интонации,
- создание совместной интерпретации.

Практическое занятие:

Произвести тщательную настройку инструментов оркестра. Разбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа оркестровой партии. Анализ музыкального произведения в целом: тональность, форма, разделы, темы. Подбор однородных штрихов, точность распределения смычка в каждой группе оркестра. Выбор оптимальной единой аппликатуры в тождественных мелодических построениях. Работа над чистотой интонации, особенно при игре в унисон.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала в индивидуальных и групповых занятиях. Наиболее сложные для исполнения места необходимо тщательно выучивать каждому участнику оркестра, чтобы впоследствии, проигрывать их в паре с партнером по пульту, либо с группой инструментов (например, группой 1 скрипок, 2-х скрипок, группой альтов и виолончелей и т.д.). Следить за точностью интонации и интонированием. Использовать наиболее рациональные движения смычка, отвечающие художественным требованиям стиля композитора. Придерживаться единой аппликатуры для нахождения единой исполнительской интерпретации. Обязательное самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться. Знание профессиональной терминологии.

Тема 3.

***Камерно-инструментальное наследие композиторов эпохи барокко.
Особенности стиля и приемы исполнения.***

Содержание темы:

Знакомство с творческим наследием композиторов эпохи барокко - А. Корелли, П. Локателли, Ф.Джеминиани, А. Вивальди, Дж. Телемана, Генделя, И.С. Баха. Слово «барокко» происходит от португальского «*perola barroca*», что означает - «жемчужина причудливой формы». Особенности этого стиля - использование полифонии и контрапункта, протяжённость мелодической линии, строгий ритм, высокий уровень эмоциональной наполненности, обилие музыкальных украшений (форшлагги, трели, мелизмы, морденты). Особенности игры на струнно-смычковых инструментах - игра без вибрации или незначительное её использование.

Два способа исполнения барочной музыки:

1. Аутентичное – с использованием старинных инструментов.
2. Исполнение на современных инструментах с имитацией под старинные инструменты.

Знакомство и изучение инструментальных произведений написанных как для камерных составов, так и для сольных инструментов с оркестром. Появление жанра - концерто гроссо, в котором солист или небольшая группа солирующих инструментов контрастирует с полным оркестром. Контрастность и чередование быстрых и медленных частей.

Однородность исполнения штрихов; соподчиненность нюансов, их четкая контрастность, присущая данной эпохе; соблюдения звукового баланса в оркестровой группе и в целом оркестре; качественное исполнение каждой партии как неотъемлемой части единого целого.

Постоянная взаимная слуховая координация в ансамбле, связанная с основами ансамблевого исполнительства: ритмической согласованности и устойчивости метро-ритмической пульсации и личной ритмической дисциплины каждого участника оркестра.

Практическое занятие:

Произвести тщательную настройку инструментов оркестра. Общие сведения об эпохе «барокко» и композиторе того произведения, которое будет изучаться. Чтение с листа партии оркестрового произведения (в медленном темпе на начальном этапе развития этого навыка). Поэтапная работа при изучении оркестрового произведения. Сделать краткий анализ музыкального произведения: форма, тональный план, размер.

Развитие внутреннего слуха – выработка навыка предслышания, координация игровых движений. Определение ритмических сложностей. Выбор единой аппликатуры.

Подбор штрихов, не противоречащих музыкальному содержанию произведения. Грамотное распределение смычка, согласно динамическому развитию и выразительности фразировки.

Работа над выразительностью исполнения, как сольной партии концерта, так и оркестровой партии.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом партии произведения. Разбор ритмических трудностей - различные пунктирные группировки, переход с длинных длительностей на более мелкие, синкопы, смена размеров. Умение считать длинные ноты и большое количество тактов с паузами. Разбор штрихов проставленных в партии. Грамотно распределить движения смычка для разного вида штрихов, исходя из особенностей динамики, характера и стиля исполняемой музыки. Работать над чистотой интонации – проверка с открытыми струнами; «зонная» игра в тональности (опорные и тяготеющие звуки). Обязательное знание профессиональной терминологии. Необходимо постоянно упражняться в чтении сначала простых, а затем более сложных оркестровых произведений и постоянно помнить, что эта дисциплина мобилизует исполнителя, развивает чувство ритма, способность ориентироваться в нотном тексте.

Примерный список произведений рекомендуемых к изучению:

1. Вивальди А. 4 Концерта «Времена года»:
  - Концерт № 1 ми мажор «Весна», RV 269
  - Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
  - Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
  - Концерт № 4 фа минор «Зима», RV 297
2. Вивальди А. Концерт для двух скрипок с оркестром ля минор.
3. Телеман Г. «Tafelmusik»
  - Концерт для трех скрипок и струнного оркестра Фа мажор (II часть №3).
4. Бах И.С.
  - Двойной концерт для скрипки и камерного оркестра Ля минор, BWV 1043
  - «Бранденбургский концерт №3» Соль мажор, BWV 1048
  - «Бранденбургский концерт №5» Ре мажор, BWV 1049

5. Локателли П. Кончерто Гроссо в ми бемоль мажор, Op.7 No.6

Тема 4.

В. А. Моцарт – вершина венской классики. Особенности стиля и трудности исполнения. Леопольд Моцарт.

Содержание темы:

Стилевые особенности произведений В.А. Моцарта – связь с народными истоками; полифоничность, скрытое голосоведение; изящество и певучесть мелодии, с обилием хроматизмов, задержаний и украшений, чистотой и хрустальной прозрачностью. Основа гармонии – простые функции (T-S-D) и смелые модуляции и далёкие тональные сопоставления. Хрустальная прозрачность музыки В.А.Моцарта делает исполнение исключительно трудным. Всякий неверный штрих, малейшая неточность сказываются как грубейшая ошибка, нарушающая стройность целого. Сохранение традиций исполнения произведений В.А.Моцарта.

Штрихи исполняются по правилам классической школы.

- Форшлаг и другие украшения начинаются на сильную долю (для сравнения в романтической музыке они играют как бы из затакта).
- Лиги, объединяющие парные ноты, играют с ударением на первую ноту и «отскоком» на второй (аналогично ударению на первый слог и легкому безударному). Причем неважно, играет ли первая нота лиги на сильную долю или на слабую.
- Гаммообразные пассажи, демонстрирующие виртуозность и беглость исполнителя необходимо разучивать в медленном темпе, следя за ровностью длительностей и динамики. Несмотря на сложность, эффект от их исполнения должен быть легким, воздушным, как бы не прилагая усилий.
- Хрестоматийные ходы – золотые секвенции, золотой ход валторн и т.д. исполнять рельефно, не перекрывая ими мелодию.

Выразительно-смысловое значение исполнительских штрихов состоит, прежде всего, в том, что они являются неотъемлемой частью артикуляции, то есть слитного или раздельного «произношения» звуков в процессе игры. Любая группировка нот в музыкальной фразе может быть «произнесена» исполнителем по-разному, и это существенно изменит ее смысловое значение. Необходимо добиваться единства штрихов в группе оркестра (распределение смычка, выбор места на смычке); точность интонации.

Выразительное значение штрихов находится также в тесной связи с динамикой и агогикой, поскольку изменения силы звука и темпа обычно меняют и штриховые оттенки.

Знакомство с камерно-инструментальным творчеством отца В.А.Моцарта - Леопольдом Моцартом. Особенности его языка.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения В.А.Моцарта, Л.Моцарта. Произвести тщательную настройку инструментов оркестра. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Однородность исполнения штрихов, выбор единой аппликатуры, точность распределения смычка. Интонационная устойчивость. Выравнивание интонационных ощущений. Легкость, изысканность моцартовских штрихов, качество звукоизвлечения. Округлость окончания фраз. Работа над развитием внутреннего слуха. Концентрация усилий на ключевых моментах исполнительского процесса.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Общее ознакомление с текстом произведения. Детальная проработка музыкального материала и технических трудностей индивидуально и совместно на групповых репетициях. Поиск исполнительской интерпретации. Работа над изяществом стиля. Исполнение произведения по частям и целиком без остановки. Знание профессиональной терминологии. Самостоятельное прослушивание произведений В.А.Моцарта в исполнении выдающихся дирижеров и знаменитых мировых оркестров.

Примерный список произведений рекомендуемых к изучению:

1. Моцарт В.А. Маленькая ночная серенада
2. Моцарт В.А.
  - Дивертисмент № 1 Ре мажор
  - Дивертисмент № 2 Си бемоль мажор
  - Дивертисмент № 3 Фа мажор.
3. Моцарт Л.
  - «Sinfonia de camera» Ре мажор.
  - «Симфония для игрушек».

Литература:

1. Аберт Г. Моцарт (Исследовательский труд). Издательство «Музыка» 1978-1985гг.
2. Вейс Д. Возвышенное и земное. Роман о жизни Моцарта и его времени. – М.: Терра, 1997
3. Вольфганг Амадей Моцарт. Письма, 2000 г., Изд. «Волшебная флейта».
4. Моцарт Л. Опыт фундаментальной школы игры на скрипке.

Тема 5.

Особенности музыкально-выразительных средств. Тематическое содержание камерно-инструментальных произведений.

Содержание темы:

Формирование художественного образа, определенных стилевых тенденций, нахождение выразительных средств. Погружение в текст (нотная запись) и контекст («подтекст» - постижение замысла композитора).

Темы-образы – возникновение, развитие и взаимосвязь. Появление новой мелодии, изменение ритмического или фактурного рисунка, смена раздела, сдвиги, контрасты – возникновение нового образа, близкого по содержанию или прямо противоположного.

Штрихи – единство в ансамбле, сложности и их преодоление, скрупулезность отделки штрихов каждым исполнителем, группой инструментов и всем составом оркестра. Характерность исполнения. Принципы исполнения. Распределение смычка и место выбора игровой точки.

Единство фразировки и интонирование тождественных мелодических построений.

Атака звука. Яркость исполнения и точность взятия первых и окончание последних звуков мелодии, аккордов.

Использование вибрации как средства художественной выразительности и технический прием. Разнообразные формы вибрации, в зависимости от особенностей исполняемого музыкального материала. Стремление к сближению характера вибрации у всех участников оркестра, что придаст звучанию слитность и однородность тембра.

Практические занятия:

Тщательная настройка инструментов оркестра. Поэтапная работа над музыкальным произведением. Выявление контрастности тем исполняемого произведения. Характеры, образы. Работа над качеством исполнения штрихов. Разбор технических трудностей и способы их изучения.

Интонационная взаимосвязь горизонтальных и вертикальных соотношений голосов, обобщенный характер их восприятия. Подстраивание аккордовой вертикали к звуку мелодического голоса.

Работа над звуком, фразировкой, мелодией и аккомпанирующим материалом. Динамическое развитие. Слуховое воспитание градаций динамических оттенков путем неоднократного повтора.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Подробная и детальная работа с музыкальным текстом индивидуально и совместно с группой оркестра. Построение исполнительского образа, «вживание» в него каждым и всеми участниками оркестра, учитывая стилевые особенности. Исполнение произведения целиком без остановки. Самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров.

Литература:

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2014г.
2. Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. «Классика XXI», 2006.
3. Шульпяков, О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2005 год.
4. Ямпольский, И. Основы скрипичной аппликатуры. М., 1977.

Тема 6.

Факторы, раскрывающие художественный замысел произведения. Некоторые вопросы ритма.

Содержание темы:

Определение роли и значения исполняемой партии в целом, а также в каждом конкретном эпизоде. Звуковой баланс всех партий: первый план – основной, ведущий материал; второй план – подчинённый, сопровождающий. Первый план – яркий, рельефный, а второй – более мягкий, сдержанный. Роль басовой партии как гармонической опоры мелодии. Рельефность ведения.

Взаимосвязь и слитность звучания всех групп оркестра. Одновременная атака звука в аккордовой технике по уафтакту дирижера. Взаимосвязь дирижера и концертмейстера оркестра. Разработка четкого динамического плана сочинения. Важность соблюдения последовательности в развитии динамики, ее органическая связь с художественно-образным содержанием музыкального произведения и логическим распределением между оркестровыми партиями.

Воспитание навыков совместного исполнительства: понятие художественного вкуса, формы, стиля. *Rubato* – важнейшее средство выразительности, придающую исполнению непринужденную свободу. Воспитание чувства вкуса, художественной меры и логической последовательности развития музыкальной мысли. Отличие *rubato* в ансамблевом исполнительстве (в сравнении с сольным) в большей строгости, экономичности и «расчетливости».

Выработка единого ощущения ритмического пульса исполняемой музыки. Особая согласованность между групп оркестра в изменении темпов, свобода и естественность дыхания фразировки. Ответственность и руководящая роль дирижера в определении темпа и агогических отклонений. Агогические сдвиги в музыке кантиленного плана. Пульсация аккомпанемента в быстрых частях - важная художественная категория. Безусловное совпадение движения мелодического голоса с пульсацией аккомпанемента. Основа художественной интерпретации - «живой» ритм.

Практические занятия

Произвести тщательную настройку инструментов. Поэтапная работа над изучением произведения. Исполнение по разделам, частям и проигрывание целиком. Работа над единством ритмической дисциплины. Воспитание одинаковости ощущений протяженности фермат, пауз. Разбор ритмических трудностей (различные пунктиры, переход с длинных длительностей на более мелкие, синкопы, полиметрия, смена размеров и т. д.). В исполнении синкоп добиваться рельефного звучания путем небольшого акцентирования мягким движением смычка, с последующим ослаблением нажима смычка на струну, «уходом» к концу звучания каждой тактовой доли. Закрепление навыков совместного исполнения произведения в оркестре: целостность художественного образа, ритмическая пульсация, агогика. Умение вслушиваться в сочетание горизонтально - мелодического и вертикально-гармонического строя, объединяя их в сознании как неразрывно целое.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Работа над фразировкой, стилевыми особенностями. Работа над звуком, артикуляцией, динамикой. Постоянно развивать внутреннее ощущение ритма. Работа с метрономом. Ритмическая организация повседневных упражнений. Самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров.

Литература:

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2014
2. Григорьев, В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. «Классика XXI», 2006
3. Мострас, К. Ритмическая дисциплина скрипача,- М.,1998
4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1967
5. Шульпяков, О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,2005
6. Ямпольский, И. Основы скрипичной аппликатуры. М., 1977.

Тема 7.

Подготовка к концертному выступлению.

Содержание темы:

Эстрадное волнение - фактор, положительно влияющий на исполнение. Эстрадное волнение - страх, причина которого связана либо с особенностями нервной системы, либо с недостаточной профессиональной уверенностью, физическое недомогание. Воспитание волевых качеств каждого музыканта-исполнителя и в целом всех участников квартета на сцене. Создание яркой внутренней «модели» процесса исполнения в сознании каждого участника оркестра, «предслышание» и «предвосхищение» того, что и как должно быть сыграно на эстраде. Единство темпа, метро-ритма. Показ вступления, понятие ауфтакта.

Одна из важнейших задач – воспитание сценического поведения и управление процессом исполнения путем психологической подготовки. Роль

первого скрипача – концертмейстера оркестра, определяющего профессиональный облик всего оркестра. Его лидерские качества. Функции аккомпанирующих голосов - выразительное звучание гармонических нот, ритмическая организация, цементирующая ансамблевую игру, а также, умение отражать переменчивость настроения и эмоциональных оттенков мелодии, музыкально-образное перевоплощение.

Практические занятия:

Совершенствование целостности ансамблевого исполнения. Неоднократное проигрывание произведения целиком на сцене. Достижение максимальной выразительности и тембровой окраски. Развитие реакции на различные эмоциональные и психологические оттенки, возникающие в процессе музицирования.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Уяснение музыкальных и исполнительских задач, выработка интерпретационного плана, постановка основных целей. Работа над звуком, артикуляцией, динамикой. Самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров.

Литература:

1. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М., 2006.
2. Григорьев М. Ойстрах Д.Ф. Воспоминания. Статьи. Интервью. Письма. М., 1978.
3. Коган К. У врат мастерства. М., 1969.
4. Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1967.
5. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Пособие для учащихся и студентов средних и высших учебных заведений. М., 1993.

Тема 8.

Камерно-инструментальное творчество западноевропейских композиторов XIX века.

Содержание темы:

Знакомство с камерно-оркестровым творчеством западноевропейских композиторов – П. Москаньи, Ф. Мендельсон, М. Брух, З. Фибих, Ф. Шуберт,

Э.Эльгар. Новое музыкальное содержание произведений композиторов-романтиков, обращение к классическим жанрам и формам, обращение к внутреннему миру человека, к картинам природы. Особенность исполнения музыки композиторов-романтиков – виртуозность и техническая насыщенность. И, тем не менее, тема любви, отражающая все глубины и нюансы человеческой души, занимает в ней господствующее место. В связи с этим видоизменилась традиционная форма произведений: возросло значение сфер побочной партии; тяготение к выразительным деталям, к красочным моментам породило иной тип сонатной разработки; проявляются тенденции к монотематизму и непрерывности развития; тенденция к одночастности становится характерной чертой романтической крупной формы.

Понятие стиля эпохи. Развитие музыкального вкуса, обретение навыка внимательного отношения к нюансам, к однородной акцентуации и фразировке, к стремительному развитию динамики. Умение точно начинать фразу с учетом ауфтакта (синхронное возникновение звука, аккорда), а также совместное окончание последнего звука в заключительных построениях.

Аппликатура в романтических произведениях совсем иная, нежели в классических. Здесь большое место занимает именно художественная аппликатура, отражающая все нюансы и изгибы человеческой души. Аппликатурные трудности - определение позиций и подбор наиболее удобной аппликатуры, если она не указана в партии в наиболее сложных в этом отношении местах.

Звукоизвлечение в кантиленных частях и эпизодах. Знание различных приемов вибрации, их применение, стремление к сближению качественного звучания партнеров, особенно в музыке имитационного склада.

Разбор штрихов поставленных в партиях. Если их нет, то редактирование партий в зависимости от стиля исполняемой музыки (виды стаккато: классическое, летучее; маргле; спиккато; соттие; маркированное деташе и т. д.).

Трудности и особенности распределения смычка. Определение игровой части смычка при исполнении определенных видов штрихов; ритмических группировок, учитывая особенности развития динамики, характера и стиля исполняемой музыки.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Разбор аппликатурных трудностей и выбор единой аппликатуры. Однородность исполнения штрихов, точность распределения смычка.

Детальное проучивание виртуозных ансамблевых мест по группам. Использование различных форм вибрато - от спокойной и равномерной до экспрессивной. Поиск красивого, богатого тембром звукоизвлечения в кантилене. Логическое построение и романтические всплески; развитие фразы, предложения, мелодии. Выработка групповой интонационной устойчивости.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения - уяснение музыкальных и исполнительских задач, выработка интерпретационного плана, постановка основных целей. Работа над звуком, артикуляцией, динамикой. Детальная работа с музыкальным текстом индивидуально и на групповой репетиции. Обязательное самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Примерный список произведений рекомендуемых к изучению:

1. П. Москаньи. Увертюра к опере «Сельская честь».
2. Ф.Мендельсон. Ранние Сinfонии для камерного оркестра:
  - Сinfония I До мажор(1821)
  - Сinfония II Ре мажор(1821)
  - Сinfония III Ми минор (1821)
  - Сinfония IV До минор(1821)
  - Сinfония V Си-бемоль мажор(1821)
  - Сinfония VI Ми-бемоль мажор(1821)
  - Сinfония VII Ре минор(1821–22)
  - Сinfония VIII Ре мажор(1822)
  - Сinfония IX До мажор(1823)
  - Сinfония X Си-бемоль мажор(1823)
  - Сinfония XI Фа мажор(1823)
  - Сinfония XII Соль минор(1823)
  - Сinfония XIII До минор (1823)
3. Ф.Шуберт.
  - 5 Немецких танцев, соч.90

- String Quartet No.1 in C minor, D.18
  - String Quartet No.2 in C major, D.32
  - String Quartet No.3 in B-flat major, D.36
  - String Quartet No.4 in C major, D.46
  - String Quartet No.5 in B-flat major, D.68
  - String Quartet No.6 in D major, D.74
4. Э.Эльгар. Серенада для струнного оркестра, соч.20
5. М.Брух.
- Серенада для скрипки и камерного оркестра, Op.75
  - String Quartet No.1, Op.9
  - String Quartet No.2, Op.10

Тема 9.

Особенности выбора аппликатуры в оркестровом классе. Аппликатура кантилены и технических мест.

Содержание темы:

Раскрытие музыкально-выразительных сторон, наиболее верное выражение эмоционального характера каждой партии, в конечном итоге всего оркестрового произведения, выявление соответствующего тембра звука во многом определяет *аппликатура*. Работа над выбором аппликатуры - один из важных компонентов игры в оркестре. Аппликатура удобная для одной руки, может оказаться непригодной для другой. Выбор аппликатуры должен определяться не только художественной стороной исполнения, необходимо учитывать индивидуальные особенности левой руки каждого участника.

Существуют два вида аппликатуры:

1. Для удобства исполнения - в основном в технических местах для преодоления быстрой смены неслышимых переходов, скачков и растяжек.
2. Для художественной выразительности исполнения - аппликатура кантилены, допускающая большее количество переходов в целях выразительности звучания и сохранения единого тембра.

Т.о. аппликатура целесообразная для кантилены в медленном движении может оказаться непригодной исполнению такого же материала в быстром темпе. Аппликатура в кантилене как средство художественной выразительности неразрывно связана с фразировкой.

Единый принцип оркестровой аппликатуры, дающий единство дыхания фразы, интонационную точность (особенно игра в унисон),

единство тембра и законченность исполнения. Связь аппликатуры с регистрами мелодии.

Нежелательное использование четных позиций, растяжку пальцев, т.е. расширенную аппликатуру (то, что широко применяется в сольной практике). Эти способы аппликатуры не дают ощущения интонационной устойчивости и качественного звучания.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Поиск наиболее целесообразной аппликатуры в тождественной мелодии и других эпизодах произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Однородность исполнения штрихов, распределения смычка. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Тщательная работа над качественным исполнением штрихов. Работа над художественным образом, связанная с распределением смычка, развитием динамики и применением различных форм вибрации. Ответственность за исполнение своей партии. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Обязательное самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Литература:

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2014г.
2. Григорьев. В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. «Классика XXI», 2006.
3. Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. М., 1977.

Тема 10.
Специфика исполнения некоторых штрихов
на струнном инструменте.

Содержание темы:

Штрихи - важнейшее средство выразительности, язык музыки. Штрихи создают «своеобразное дыхание», способствуют «артикуляции музыкальной речи», придавая музыке осмысленность и выразительность. Ясность и яркость звучания штрихов – основной показатель их качества.

Каждый штрих имеет определенное место в смычке и на качество штриха влияет распределение смычка, которое является важным элементом в исполнении.

Штрихи можно разделить на «художественные», способствующие музыкальной выразительности, и «технологические» - для удобства исполнения.

Деташе (*detache, фр.*) - основа штриховой техники смычка, при котором каждый извлекаемый звук берется новым направлением движения смычка без его отрыва от струн. Штрих исполняется целым смычком, серединой, верхней половиной и концом смычка. Штрих деташе возможен в любом темпе от самого медленного до самого быстрого и в любом нюансе. Количество смычка зависит от характера и темпа произведения.

Легато (*legato, итал.*) – группа звуков от двух и более, исполняемых одним движением смычка без отрыва его от струн. Легато возможно в любом нюансе и темпе. Продолжительность легато зависит от динамических оттенков и от темпа. В медленном темпе при нюансе *f* и *ff* – легато будет коротким, т.к. для сильного звучания требуется более быстрое движение смычка. При нюансе *p* и *pp* – легато может быть длинным с медленным продвижением смычка, обеспечивающим ровность звучания.

Спиккато (*spiccato, итал.*) – штрих, часто применяемый в оркестровой музыке. Крупное спиккато рекомендуется играть в ниже средней части смычка, но не у самой колодки. Следить за тем, чтобы смычок не отскакивал высоко от струны.

Стаккато (*staccato, итал.*) – существуют три вида этого штриха:

1. Неподвижное стаккато – штрих при котором все звуки исполняются каждый раз только «вверх» или только «вниз». Смычок после исполнения штриха возвращается к своему исходному положению. Исполняется в нижней части смычка или у колодки.

2. Мартеле-стаккато – ряд штрихов мартле, исполняемых на одно движение смычка вверх или вниз в быстром темпе без отрыва от струны. В оркестре не применяется, т.к. труден для совместной игры.
3. Стаккато –воландо – летучее стаккато, определенное количество коротких звуков, исполняемых на одно движение смычка, после каждого звука смычок отрывается от струны. Для исполнения штриха используется середина смычка, ближе к верхней половине.

Тремоло (*tremolo, итал.*)- широко используется в оркестровой практике. Его художественная сторона связана с насколько возможными быстрыми движениями смычка у самого конца. Отсутствие быстрых чередований движений смычка вверх и вниз дает монотонность звучания, лишенное колористического эффекта. Скорость тремолирования у оркестрантов должна быть одинаковой.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Тщательность работы над качеством и характерностью исполнения штрихов в партиях оркестровых произведений (индивидуально и в групповом исполнении). Однородность исполнения штрихов, распределения смычка, скорости ведения и силы нажима на смычок. Воспитание четкой артикуляции и координации рук при исполнении штрихов и, особенно, при их смене.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Основные требования к изучению и исполнению штрихов – точная координация обеих рук, ритмическая организация, чистота интонации, характер штриха, точное нахождение места на смычке, рациональное использование мышечных усилий. Обязательное самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Литература:

1. Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. «Классика XXI», 2006

2. Давидян Р. Квартетное искусство. Изд. «Музыка», 1984
3. Мазель В. Скрипач и его руки. Правая рука. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2006
4. Шиндер Л.Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. Изд. «Композитор-Санкт-Петербург», 2013

Тема 11.

Изучение оркестровых произведений русских композиторов XIX века.

Содержание темы:

Знакомство с камерным творчеством отечественных композиторов - М.Глинки, П.Чайковского, М.Мусоргского, Н.Римский-Корсакова, А.Бородина. Особенности стиля русской музыки – певучесть лирики, проникновение интонаций народного фольклора (песни, ритмы танцев), сказочность образов (Н.А.Римский-Корсаков, П.Чайковский).

М. И.Глинка - основоположник русской классической музыки. В своих произведениях опирается на многовековые традиции русской народной музыки.

Новаторское творчество М.П.Мусоргского - запечатлел в музыке драматические вехи российской истории, сочетание массовых народных сцен и разнообразное богатство типов, неповторимый характер русских людей.

Особенности стиля Н.А.Римский-Корсаков – светлый характер музыки, этическая возвышенность и эстетическая облагороженность, отражение народных идеалов. Основные образные сферы творчества: народно-сказочная, народно-бытовая, пейзажная, лирическая.

Содержание музыки П.И.Чайковский - образы жизни и смерти, любви, природы, детства, в которых отражаются глубокие процессы духовной жизни.

Понимание особенностей стиля русской музыки, воспитание музыкального вкуса, нахождение художественных средств выразительности для передачи национальных черт, в произведениях русских композиторов.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения русских композиторов. Развитие навыка чтения нот с листа. Краткая история написания и анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Применять основные принципы поэтапной работы над музыкальным произведением. Подбор однородных штрихов, единой аппликатуры, грамотное распределение смычка, выявление кульминации, применение различных форм вибрато, соответствующее логическому и динамическому раскрытию

художественного замысла композитора. Интонационная устойчивость каждого оркестранта и группы оркестра в целом.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Детальная работа над текстом индивидуально и группой на репетиции. Применять в работе слуховой контроль, проявлять больше музыкальной осмысленности. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Обязательное самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Примерный список произведений рекомендуемых к изучению:

1. Бородин А.П.. Симфония №2 «Богатырская», си минор.
2. Глазунов А.К. Темы и вариации для струнного оркестра, соч.97
3. Глинка М.И. Струнный квартет (в переложении для камерного оркестра).
4. Римский-Корсаков Н.А. Струнный секстет Фа мажор, соч.12
5. Чайковский П.И. Серенада для струнного оркестра.

Тема 12.

Камерно-инструментальное и симфоническое творчество отечественных композиторов XX века.

Содержание темы:

Камерно-инструментальное творчество отечественных композиторов XX века – С.Прокофьев, С.Рахманинов, Г.Свиридов, А. Хачатурян, Д.Шостакович, А. Шнитке, Р.Щедрин. Особенности и специфика исполнения произведений композиторов-романтиков XX века. Умение находить общую аппликатуру в однородных фразах и необходимость стремиться к тому, чтобы в каждой партии она была технически наиболее целесообразной и в то же время оправданной в художественном отношении. Заботиться о точной интонации, особенно при игре в унисон. Знание особенностей работы над унисоном. Стремление к отработке идеальной интонации, как во время домашних занятий, так и на занятиях с преподавателем. Достижение ансамбля в квартете.

Овладение навыком исполнения приема «пиццикато», часто встречающегося в романтической оркестровой музыке. Умение играть пиццикато, не отрывая большого пальца от грифа (всем участникам оркестра), или сверху, без опоры, в зависимости от характера произведения. Единство в исполнении приемов (мягкое звучание, резкое звучание, сухое пиццикато или продолжительное с вибрацией).

Стремление к синхронному возникновению звука и точному ритмическому воспроизведению. Необходимость показа ауфтакта также после генеральных пауз, фермат, при наступлении первоначального темпа после значительных замедлений.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Поэтапная работа изучения музыкального произведения. Однородность исполнения штрихов, распределения смычка. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Поэтапная работа с музыкальным текстом индивидуально и группой на репетиции. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру. Разучивая произведения, больше внимания уделять выразительности звучания. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Обязательное самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Примерный список произведений рекомендуемых к изучению:

1. Прокофьев С. Увертюра на еврейские темы с-moll, op. 34 (1919)
2. Свиридов Г.
  - Камерная симфония для струнного оркестра (1940).
  - Музыка для камерного оркестра (оркестровая версия Квинтета для фортепиано и струнных 1964.)

- Музыка к фильму «Метель» (1964).
- 3. Рахманинов С.
  - Симфонические танцы.
  - Концерт для фортепиано с оркестром № 1 фа-диез минор, ор. 1
- 4. Хачатурян А.
  - Танцевальная сюита для оркестра (1933)
  - Сюита из музыки к балету «Гаянэ».
- 5. Шнитке А.
  - Concerto Grosso № 6 для скрипки, фортепиано и струнного оркестра в 3 частях.(1993)
  - Музыка для фортепиано и камерного оркестра. (1964)
- 6. Щедрин Р.
  - Концерт для камерного оркестра «Озорные частушки».
  - Камерная сюита для ансамбля скрипачей, арфы, аккордеона и 2-х контрабасов (1961)
- 7. Шостакович Д. 10 Прелюдий для скрипки и фортепиано. (Переложения для камерного оркестра).

Тема 13.

Некоторые особенности звукоизвлечения в музыке композиторов - романтиков. Атака звука, вибрация, pizzicato.

Содержание темы:

Звук как важнейшее выразительное средство струнно-смычкового исполнительства, материальная основа воплощения художественного образа. Воспитание критерия качественного звучания: чистота, отсутствие призвуков, эмоциональность при игре в различных нюансах, полетность, красочность. Высококачественность звучания тона не только в кантилене, но и в виртуозных пассажах. Знание всех факторов, определяющие характер звукоизвлечения: скорость движения смычка, плотность прилегания его к струне, угол ведения смычка по отношению к струне, выбор участка струны, наклон трости.

Особые звуковые эффекты:

1. игра на грифе (sul tasto), у подставки - призрачное звучание, идущее как бы издалека.
2. игра у подставки (sul ponticello) – придает звуку скрипки нечто зловещее, шипяще-свистящее.

Оба приема, особенно второй, незаменимы в произведениях фантастического содержания и являются прекрасными инструментами для полноценной и изобретательной звукописи на скрипке. Управление тембром инструмента путем определения «игровой точки» на струне. Перемещение «игровой точки» без заметных призвуков при использовании «косого штриха».

Синхронность звучания, сочетающаяся с тщательно сбалансированностью мелодических голосов, имеет большое значение в ансамблевой оркестровой игре. Осуществление *атаки* звука разными частями смычка, вниз и вверх одновременно всеми группами оркестра. Плавное и активное начало звука (атака). Выбор определенного отрезка смычка, распределение смычка, связанное с художественно-образными и динамическими особенностями исполняемой музыки.

Вибрация — один из существенных элементов смычкового исполнительства. Разнообразие вибрации зависит от характера исполняемой музыки. Интенсивная вибрация наиболее полно выражает экспрессию, взволнованность. Для лирической распевной кантилены больше подходит спокойная уравновешенная вибрация. Общая вибрация – передача вибрационных колебаний без остановки от пальца к пальцу левой руки для всех инструментов струнной группы. Стремиться к сходству тембровой окраски голосов, к обобщенному колориту звучания. Развитие темброво-колористического слуха.

Pizzicato является одним из наиболее распространенных в оркестровой музыке средств колористической выразительности. Приемы его исполнения разнообразны и требуют специальной работы. Недостаточное владение техникой защипывания струны (указательным пальцем правой руки) отрицательно сказывается на качестве исполнения, особенно в быстрых разделах. Применение вибрато увеличивает продолжительность звучания каждой ноты.

Воспитание творческой индивидуальной и коллективной дисциплины и ответственности, умение трактовать свою партию как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа, развитие слухового самоконтроля, умение слышать одновременно каждую из партий в их единстве, что повышает ответственность каждого исполнителя за свою партию.

Практическое занятие:

Работа над музыкальным произведением. Развитие навыка чтения нот с листа. Выбор и однородность исполнения штрихов, распределения смычка.

Выбор единой целесообразной аппликатуры, отвечающей художественным намерениям. Работа над вибрацией, отражающая яркость динамического развития и создание художественного образа. Работа над чистотой интонации - проигрывание произведения либо его части на *pp* и без вибрации, чтобы прослушать прозрачность интонации и гармонии и определить точное состояние вибрации.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Выработка различных форм вибрации на оркестровом материале и недопустимость применения вибрато на каждом звуке, точно также как и однородность вибрации. Упражнения на одновременную атаку звука на разные нюансы и в различных частях смычка. Отдельно учить особые способы звукоизвлечения - *sul tasto*, *sul ponticello*, обращая внимание на качество звучания и интонационную точность. При игре *pizzicato* необходимо следить за ровностью звуковой линии, не допускать «выскакивания» отдельных нот. Обязательное самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Литература:

1. Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. «Классика XXI», 2006
2. Мазель В. Скрипач и его руки. Правая рука. Издательство «Композитор» Санкт-Петербург, 2006
3. Мострас К. Интонация на скрипке. Музгиз, 1962
4. Шутьяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2005

Тема 14.

Камерно-инструментальное и симфоническое творчество зарубежных композиторов XX века.

Содержание темы:

Камерно-инструментальное и симфоническое творчество зарубежных композиторов XX века. Особенности музыки композиторов XX века - музыкальный язык усложняется. Он становится острым, жестким, угловатым, мелодия словно рвется на тысячу осколков; иногда складываются в причудливые, по-своему стройные геометрические узоры.

В творчестве П. Хиндемита происходит возврат к большей простоте, воскрешению образов народных сказок.

Творчество Яна Сибелиуса обращено к фольклору своих (или соседних) стран, оживают суровые образы и напевы финского эпоса «Калевала».

Темы борьбы за мир, протеста против войны продолжают звучать и в музыке крупнейшего английского композитора Бенджамина Бриттена.

Многих композиторов XX в. увлекали ритмы джаза. Они вводили их в симфонические, камерные и фортепианные произведения («Негритянская рапсодия» Ф. Пуленка).

Понимание стиля композитора, нахождение средств выразительности для наиболее яркого раскрытия замысла художника.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Поэтапная работа при изучении нового произведения. Использование различных способов звукоизвлечения. Нахождение единой общей, наиболее целесообразной аппликатуры, оправданной в художественном отношении. Внимательное отношение к интонации каждого участника оркестра и забота о точной групповой интонации, особенно при игре в унисон. Подбор удобных штрихов, не противоречащих художественным требованиям стиля. Достижение единства ансамбля в исполнении.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Детальная работа с музыкальным текстом индивидуально и совместно с группой оркестра на репетиции. Поиск исполнительской интерпретации. Самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров,

как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Примерный список произведений рекомендуемых к изучению:

1. Бриттен Б. Простая симфония для струнного оркестра, соч.4
2. Хиндемит П. Траурная музыка для альты с камерным оркестром.(1936)
3. Сибелиус Я. Грустный вальс№1 из музыки к драме «Kuolema» для камерного оркестра.
4. Пуленк Ф. Негритянская рапсодия для фортепиано, флейты, кларнета, струнного квартета и голоса (1917)

Тема 15.

Совершенствование навыков исполнения разнохарактерных пьес различных жанров в оркестровой деятельности.

Содержание темы:

Пьесы различных стилей и жанров русских и зарубежных авторов с применением виртуозных элементов, на всевозможные виды техники и колоратурные приемы звукоизвлечения. Пьесы разнообразных стилей и жанров: виртуозное произведение, оригинальное произведение, пьеса кантиленного характера. Пьесы медленные, умеренные, и более виртуозные. Жанровые и стилистические особенности их исполнения.

Понятие об агогике при исполнении миниатюры, о временной точности, об ощущении дыхания в музыке, тембровой окраске звука, колористических нюансах.

Основы эстрадного-джазового жанра (свинг, синкопы). Особенности исполнения произведений различных жанров. Точность пульсации и эмоциональное ощущение метро-ритма.

Воспитание внутреннего слуха. Вопросы формы, динамика ее развития. Пьесы медленные, умеренные, и более виртуозные. Суммирование всех знаний и умений. Жанровые и стилистические особенности их исполнения.

Практические занятия:

Осмысленное и выразительное исполнение оркестровой партии разнохарактерных пьес. Умение передавать стилевые особенности разных композиторов. Раскрытие образного содержания произведений. Выработка умений справляться с техническими сложностями в оркестровой партии. Повышение исполнительского и технического уровня, достижение

максимальной выразительности и тембровой окраски. Применение звуковой палитры инструмента.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру, штрихи. При работе над произведением внимательно относиться к фразировке, использовать всю шкалу динамических градаций. Разучивая произведения, больше внимания уделять выразительности звучания. Применять основные принципы поэтапной работы над музыкальным произведением. Анализировать технические трудности в изучаемом произведении, находить способы их преодоления.

Примерный список произведений рекомендуемых к изучению:

1. Сибелиус Я.. Грустный вальс №1 из музыки к драме «Kuolema» для камерного оркестра.
2. Пьцолла А. Танго (переложение для камерного оркестра)
3. Бриттен Б. Марш.
4. Массне Ж. Размышление (для скрипки соло).
5. Брамс И. Венгерский танец №5 для струнного оркестра

Литература:

1. Мильтоян С.О. Педагогика гармонического развития скрипача. Тверь, 2013.

Тема 16.

Изучение оркестровых произведений крупной формы.

Содержание темы:

Знакомство с жанром оркестровой музыки – концерт, в основе которого лежит контрастное противопоставление партий солиста или нескольких солистов(solo) всему оркестру(tutti).

История возникновения жанра «концерта» в 16 веке в Италии, в 17-18 веке в России. Особенности исполнения - принцип «состязания».

Возникновение жанра - концерто grosso, получившего распространение в эпоху барокко (А. Корелли, А. Вивальди, И. С. Бах, Г. Ф. Гендель).

Развитие жанра концерта для нескольких («двойной», «тройной», «четверной» концерт) солирующих инструментов с оркестром.

Возникновение одночастных концертов в XIX веке:

- малой формы - концертштюк или концерттино.
- крупной формы - симфоническая поэма, с характерным монотематизмом и принципом «сквозного развития».

Основа исполнения произведений крупной формы: целостность художественного образа, ритмическая пульсация, агогика. Понятие о стиле и средствах исполнения классического, романтического и современного концерта. Музыкальные темы – образы, их противоречие и взаимосвязь.

Практические занятия:

Исполнение различных видов концертов в стиле. Работа над солирующей партией и оркестровыми сопоставлениями. Яркость художественного образа, точность динамических нюансов, ансамблевое единство в передаче движения музыки от солиста или солистов к оркестру. Охват произведения в целом, как форму. Донесение до слушателя образа каждой темы и их трансформаций.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведения крупной формы внимательно относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру, утвержденные на уроке штрихи. Анализировать технические трудности в изучаемом произведении, находить способы их преодоления. Применять знания о структуре формы концерта в работе путём методико-исполнительского анализа произведения. Солисту знать не только свою сольную партию, но и партии оркестра, слышать темы и эпизоды в оркестровом исполнении. Большое внимание уделять интонационной точности. Самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров, как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Примерный список произведений рекомендуемых к изучению:

1. Вивальди А. 4 Концерта «Времена года»:
  - Концерт № 1 ми мажор «Весна», RV 269
  - Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
  - Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
  - Концерт № 4 фа минор «Зима», RV 297
2. Пьяцолла А. Времена года. 4 Концерта - Осень. Зима. Весна. Лето.

3. Бах И.С.

– Двойной концерт для скрипки и камерного оркестра Ля минор, BWV 1043

4. Локателли П. Кончерто Гроссо в ми бемоль мажор, Op.7 No.6

Тема 17.

**Современная музыка рубежа XX-XXI века.
Особенности и оркестровые трудности исполнения.**

Содержание темы:

Современная музыкальная культура пестрит многообразием видов и жанров. Весь XX век сопровождался стремительным усложнением музыкального языка. Ясность и четкость классических форм музыки ушли на второй план, на первый же в творчестве современных композиторов выдвинулись многообразие выбора и организации выразительных средств, специфических эффектов, замысловатых ритмов.

«Плюрализм» (от лат. pluralis — множественный) стилей – главная черта музыкального искусства XX века. Музыкальный авангард XX -XXI вв. - обращение к различной техники и стилевым моделям, среди которых изоритмия, минимализм, серийность, неоклассицизм и коллаж, сонорика и т. д..

Изучение особых специфических звуков на струнно-смычковом инструменте – *Sul ponticello* (игра у подставки), *sul tasto* (игра у грифа), *col legno* (игра древком смычка по струне), *scordatura* (перестройка инструмента, в особенности скрипки, для облегчения исполнения трудных пассажей (флажолетов, некоторых видов аккордов и интервалов), изменения диапазона инструмента, его тембра и силы звука).

Практические занятия:

Произвести тщательную настройку инструментов оркестра. Поэтапный разбор произведения, знакомство со сложным языком современных композиторов. Развитие навыка чтения нот с листа оркестровой партии современной музыки. Анализ музыкального произведения в целом: тональность, форма, разделы, темы. Разбор ритмических сложностей и специфических эффектов.

Подбор однородных штрихов, точность распределения смычка в каждой струнной группе оркестра. Выбор оптимальной единой аппликатуры. Особое внимание уделить интонации и интонированию современных мотивов, фраз, мелодий. Внутреннее слуховое интонационное и тембровое

предслышание, формирующее оркестровый звук каждого музыканта. Работа над солирующей партией(solo, если есть) и оркестровыми сопоставлениями (tutti). Яркость художественного образа, точность динамических нюансов, ансамблевое единство в передаче движения музыки от солиста или солистов к оркестру. Охват произведения в целом, как форму. Донесение до слушателя образа каждой темы и их трансформаций.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. При разборе произведения современных композиторов внимательно относиться к нотному тексту, ритму и интонации. Соблюдать правильно выбранную аппликатуру, утвержденные на уроке штрихи. Анализировать технические трудности в изучаемом произведении, находить способы их преодоления. Если произведения для соло с оркестром, то солисту знать не только свою сольную партию, но и партии оркестра, слышать темы и эпизоды в оркестровом исполнении. Самостоятельное прослушивание изучаемых оркестровых произведений в исполнении выдающихся дирижеров и известных камерных и симфонических оркестров, как ориентир исполнительского мастерства, к которому необходимо стремиться.

Список произведений рекомендуемых к изучению:

1. Губайдулина С.
  - Музыка для флейты, струнного оркестра и ударных инструментов. (1994)
  - Семь слов Христа для виолончели, баяна и струнного оркестра. (1982)
  - Концерт «Ночная песнь рыбы» для альта с оркестром, посвященный Ю. Башмету.
2. Щедрин Р.
  - Parabola Concertante. Для виолончели соло, струнного оркестра и литавр. (2001)
  - Концерт для скрипки и струнного оркестра. Concerto cantabile. В трех частях(1997)
  - Концерт «Concerto parlando» для скрипки, трубы и струнного оркестра. (2004)
  - «Российские фотографии». Для струнного оркестра (1994)

- «Вологодские свирели» (в честь Б. Бартока), для гобоя, английского рожка, валторны и струнных инструментов. (1995)
- «Величание». Для струнного оркестра. (1995)
- «Кармен-сюита». Для струнных и ударных инструментов. (1967)
- «Музыка для города Кёттена». Для камерного оркестра. (1984)
- «Геометрия звука». Для камерного оркестра (1987)

3. Пярт Арво.

- «Если бы Бах разводил пчёл» для фортепиано, духового квинтета, струнного оркестра и ударных (1976)
- «Fratres» для камерного ансамбля (1976)
- «Cantus» памяти Б. Бриттена, для струнного оркестра и колокола.
- Псалом, для струнного оркестра. (1985/1995/1997)
- «Festina lente» для струнного оркестра и арфы. (1988)
- «Summa» для струнного оркестра. (1991)
- Песнь Силуан для струнного оркестра. (1991)
- «Трисвятое» для струнного оркестра. (1992)
- «Вершины и ухабы моего пути» для 14-ти струнных инструментов и ударных. (1999)
- «Восток-Запад» для струнного оркестра (2000)
- «Памяти Леннарта» для струнного оркестра. (2006)
- Коллаж на «В-А-С-Н» для гобоя, струнного оркестра, клавесина и фортепиано. (1964)
- Маленький концерт на «В-А-С-Н» для трубы, струнного оркестра, клавесина и фортепиано (1964)
- «Tabula rasa» двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано. (1977)
- «Позвольте...» для скрипки, колокола и струнного оркестра (1995/1999)

4. Маркелов Ю. Симфония «Сибирское каприччио».

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Примерный репертуарный список произведений.

1. Асламазян С. 14 пьес на темы армянских народных песен.
2. Бах И.С.
  - Двойной концерт для скрипки и камерного оркестра Ля минор, BWV 1043
  - «Бранденбургский концерт №3» Соль мажор, BWV 1048
  - «Бранденбургский концерт №5» Ре мажор, BWV 1049
3. Брызгалова В. Партита для камерного оркестра. Сыктывкар, 1990
4. Брух М.
  - Серенада для скрипки и камерного оркестра, Op.75
  - String Quartet No.1, Op.9
  - String Quartet No.2, Op.10
5. Вивальди А. 4 Концерта «Времена года»:
  - Концерт № 1 ми мажор «Весна», RV 269
  - Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
  - Концерт № 2 соль минор «Лето», RV 315
  - Концерт № 4 фа минор «Зима», RV 297
  - Концерт для двух скрипок с оркестром ля минор.
6. Гендель Г. Сюита №1 Фа Мажор «Музыка на воде».
7. Глазунов А. Тема с вариациями для струнного оркестра соль минор.
8. Губайдулина С.
  - Музыка для флейты, струнного оркестра и ударных инструментов.
  - Семь слов Христа для виолончели, баяна и струнного оркестра.
  - Концерт «Ночная песнь рыбы» для альты с оркестром, посвященный Ю. Башмету.
9. Герцман М. Сюита для камерного оркестра в 4 частях. Сыктывкар 1980
10. Григ Э. Хольберг. Сюита для камерного оркестра.
11. Дворжак А. Серенада для струнного оркестра. Op.22
12. Калинин В. Серенада для струнного оркестра. Вальс
13. Корелли А. Кончерти гресси.
14. Локателли П. Кончерто Гроссо в ми бемоль мажор, Op.7 No.6
15. Маркелов Ю. Симфония «Сибирское каприччио».
16. Мендельсон Ф. Ранние «Симфонии» для камерного оркестра:
  - Симфония I До мажор(1821)

- Сinfония II Ре мажор(1821)
- Сinfония III Ми минор (1821)
- Сinfония IV До минор(1821)
- Сinfония V Си-бемоль мажор(1821)
- Сinfония VI Ми-бемоль мажор(1821)
- Сinfония VII Ре минор(1821–22)
- Сinfония VIII Ре мажор(1822)
- Сinfония IX До мажор(1823)
- Сinfония X Си-бемоль мажор(1823)
- Сinfония XI Фа мажор(1823)
- Сinfония XII Соль минор(1823)
- Сinfония XIII До минор (1823)

17.Москаньи П. Увертюра к опере «Сельская честь».

18.Моцарт В.А.

- Маленькая ночная серенада
- Дивертисмент № 1 Ре мажор
- Дивертисмент № 2 Си бемоль мажор
- Дивертисмент № 3 Фа мажор.

19.Моцарт Л.

- «Sinfonia de camera» Ре мажор.
- «Симфония для игрушек».

20.Прокофьев С. Марш. Легкие пьесы

21.Пьяццолла А. Времена года. 4 Концерта - Осень. Зима. Весна. Лето.

22.Пярт А.

- «Если бы Бах разводил пчёл» для фортепиано, духового квинтета, струнного оркестра и ударных (1976)
- «Fratres» для камерного ансамбля (1976)
- «Cantus» памяти Бенджамина Бриттена, для струнного оркестра и колокола. (1977)
- Псалом, для струнного оркестра. (1985/1995/1997)
- «Festina lente» для струнного оркестра и арфы. (1988)
- «Summa» для струнного оркестра. (1991)
- Песнь Силуан для струнного оркестра. (1991)
- «Трисвятое» для струнного оркестра. (1992)
- «Вершины и ухабы моего пути» для 14-ти струнных инструментов и ударных. (1999)
- «Восток-Запад» для струнного оркестр.а (2000)

- «Памяти Леннарта» для струнного оркестра. (2006)
  - Коллаж на «В-А-С-Н» для гобоя, струнного оркестра, клавесина и фортепиано. Маленький концерт на «В-А-С-Н» для трубы, струнного оркестра, клавесина и фортепиано
  - «Tabula rasa» двойной концерт для двух скрипок, струнного оркестра и подготовленного фортепиано.
  - «Позвольте...» для скрипки, колокола и струнного оркестра
23. Раков Н. Маленькая симфония.
24. Сук Й. Серенада для струнного оркестра
25. Телеман Г. «Tafelmusik»
- Концерт для трех скрипок и струнного оркестра Фа мажор (II часть №3).
26. Фукс Р. Серенада №3 для струнного оркестра, ми минор, соч.21
27. Чайковский П.И. Серенада для струнного оркестра, соч.48
28. Шостакович Д. «Вальс-шутка», «Гавот». «Легкие пьесы»
29. Шуберт Ф.
- Немецких танцев, соч.90
  - String Quartet No.1 in C minor, D.18
  - String Quartet No.4 in C major, D.46
  - String Quartet No.5 in B-flat major, D.68
  - String Quartet No.6 in D major, D.74
30. Щедрин Р.
- Parabola Concertante. Для виолончели соло, струнного оркестра и литавр.
  - Концерт для скрипки и струнного оркестра. Concerto cantabile. В трех частях.
  - Концерт «Concerto parlando» для скрипки, трубы и струнного оркестра.
  - «Российские фотографии». Для струнного оркестра (1994)
  - «Вологодские свирели» (в честь Б. Бартока), для гобоя, английского рожка, валторны и струнных инструментов. (1995)
  - «Величание». Для струнного оркестра. (1995)
  - «Кармен-сюита». Для струнных и ударных инструментов. (1967)
  - «Музыка для города Кёттена». Для камерного оркестра. (1984)
  - «Геометрия звука». Для камерного оркестра (1987)
31. Эльгар Э. Серенада для струнного оркестра, соч.20

Рекомендуемая литература:

1. Аберт Г. Моцарт (Исследовательский труд). Издательство «Музыка», 1978-1985
2. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2014г.
3. Вейс Д. Возвышенное и земное (Исторический роман),1997
4. Григорьев В.Ю. Методика обучения игре на скрипке. «Классика XXI», 2006.
5. Давидян Р. Квартетное искусство. Изд. «Музыка», 1984
6. Мазель В. Скрипач и его руки. Правая рука. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург, 2006
7. Мильтонян С.О.Педагогика гармонического развития скрипача. Тверь,2013
8. Мищенко Г. Методика обучения игре на скрипке. Санкт-Петербург 2009
9. Мострас К. Ритмическая дисциплина скрипача,- М.,1998
- 10.Мострас К. Интонация на скрипке. Музгиз, 1962
- 11.Моцарт В.А. Письма, 2000 г., Изд. «Волшебная флейта».
- 12.Моцарт Л. Опыт фундаментальной школы игры на скрипке
- 13.Нейгауз Г. Об искусстве фортепианной игры. М., 1967.
- 14.Переверзев Н. Исполнительская интонация. М., Музыка, 1989.
- 15.Римский – Корсаков Н. Основы оркестровки. М., Музыка, 1980
- 16.Рогаль-Левицкий Д. Современный оркестр. М., Музыка, 1976
- 17.Чулаки М. Инструменты симфонического оркестра. М., Музыка, 1983
- 18.Шиндер Л.Н. Штрихи струнной группы симфонического оркестра. Изд. «Композитор-Санкт-Петербург», 2013
- 19.Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя. Издательство «Композитор», Санкт-Петербург,2005
- 20.Ямпольский И. Основы скрипичной аппликатуры. М., 1977.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Контроль и учет успеваемости.

Текущий и итоговый – концертные выступления.

Промежуточный – дифференцированный зачет – V, VII семестры.

3 курс, 5 семестр

Результатами проделанной работы по УП.01.«Оркестр» является ***дифференцированный зачет.***

Студенты должны сыграть свои партии всех изучаемых произведений с наименьшими потерями сольно, в группе и в составе оркестра.

Примерная программа для исполнения на дифференцированном зачете:

Вариант I

1. Р.Фукс. Серенада для струнного оркестра №3 (партия 1 скрипки или виолончели).
2. П.Сарасате. Цыганские напевы для скрипки с оркестром (партия 1 скрипки или виолончели).
3. В.А.Моцарт. Дивертисмент фа мажор (партия 1 скрипки или виолончели).

Вариант II

1. Й.Гайдн. Детская симфония для камерного оркестра (партия 2 скрипки или альты)
2. Й.Сук. Серенада для струнного оркестра (I часть) (партия 2 скрипки или альты).
3. И.Брамс. Венгерский танец №5 для струнного оркестра (партия 2 скрипки или альты)

4 курс, 7 семестр

Результатами проделанной работы по УП.01. «Оркестр» является ***дифференцированный зачет.***

Студенты должны сыграть все партии изучаемых произведений с наименьшими потерями для звучания произведения. Уметь играть партию оркестра сольно, в группе и в составе оркестра.

Примерная программа для исполнения на дифференцированном зачете:

Вариант I

1. Эльгар. Серенада для струнного оркестра (партия 1 скрипки или виолончели).
2. А.Пьяцолла. Танго (партия 1 скрипки или виолончели).
3. К. Орфф. Кармина Бурана

Вариант II

1. Б.Бриттен. Марш (партия 2 скрипки или альты)
2. Б.Бриттен. Маленькая симфония (партия 2 скрипки или альты)
3. А. Вивальди. Концерт для 3-х скрипок (партия 2 скрипки или альты).
4. А. Шнитке. Кончерто-гроссо №5 (V часть) партия 2 скрипки или альты).

Критерии оценки по УП.01 «Оркестр»

«Оценка 10» - отлично +. Оркестровые партии сыграны без ошибок. Исполнение яркое и выразительное. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Технические места сыграны отчетливо и рельефно. Каждым участником ансамбля, как группы оркестра соблюдается гибкость в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Соблюдение каждым участником оркестра темпового, штрихового, интонационного и характерного единства. Единое воплощение кульминаций. Стабильность исполнения программы.

«Оценка 9» - отлично. Оркестровые партии сыграны без ошибок. Исполнение яркое и выразительное. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Технические места сыграны отчетливо и рельефно. Каждым участником ансамбля, как группы оркестра соблюдается гибкость в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Соблюдение каждым участником оркестра темпового, штрихового, интонационного и характерного единства. Единое воплощение кульминаций. Стабильность исполнения программы.

«Оценка 8» - отлично- Оркестровые партии сыграны без ошибок. Исполнение яркое и выразительное. Высокий технический уровень. Технические места сыграны отчетливо и рельефно. Каждым участником ансамбля, как группы оркестра соблюдается гибкость в переходе от солирующих фрагментов произведения к аккомпанирующим. Соблюдение всем оркестром темпового, штрихового, интонационного и характерного единства. Единое воплощение кульминаций. Стабильность исполнения программы. Есть незначительные погрешности.

«Оценка 7» - хорошо + Игра голосов оркестра с небольшими погрешностями. Общий строй группы оркестра (настройка инструментов) неточен. Технические места сыграны точно и отчетливо. Выдержан первоначальный темп. Маловыраженная градация динамических оттенков. Отсутствие темпового и характерного единства при исполнении произведения. Интонационные неточности исполнения.

«Оценка 6» - хорошо. Игра голосов оркестра с небольшими погрешностями. Общий строй группы оркестра (настройка инструментов) неточен. Технические места сыграны неточно и неотчетливо. Отсутствие баланса в звучании сольного голоса и аккомпанемента (других голосов).

Маловыраженная градация динамических оттенков. Отсутствие тембрового и характерного единства при исполнении произведения. Интонационные погрешности в исполнении.

«Оценка 5» - хорошо. Игра голосов оркестра с небольшими погрешностями. Общий строй группы оркестра (настройка инструментов) неточен. Технические места сыграны неточно и неотчетливо. Отсутствие баланса в звучании сольного голоса и аккомпанемента (других голосов). Первоначальный темп не выдержан. Отсутствует градация динамических оттенков. Отсутствие тембрового и характерного единства при исполнении произведения. Интонационные погрешности в исполнении.

«Оценка 4» - удовлетворительно +. Исполнение партий оркестра с небольшими ошибками и остановками. Моменты вступлений и завершений частей, фраз с «хвостами». Отсутствует общий строй группы оркестра (настройка инструментов). Технически сложные места произведений незвучены. Отсутствие тембрового, штрихового, интонационного и характерного единства в звучании. Исполнение неяркое и маловыразительное. Интонационные погрешности в исполнении.

«Оценка 3» - удовлетворительно. Исполнение партий оркестра с ошибками и остановками. Отсутствует ансамблевая артикуляция. Отсутствует общий строй группы оркестра (настройка инструментов). Технически сложные места произведений незвучены. Отсутствие тембрового, штрихового, интонационного и характерного единства в звучании. Исполнение невыразительное. Фальшивая интонация.

«Оценка 2» - удовлетворительно. Исполнение партий оркестра с постоянными ошибками и остановками. Отсутствует ансамблевая артикуляция. Отсутствует общий строй группы оркестра (настройка инструментов). Технические пассажи не сыграны. Отсутствие тембрового, штрихового, интонационного и характерного единства в звучании. Исполнение вялое, невыразительное. Фальшивая интонация.

«Оценка 1» - неудовлетворительно. Исполнение не соответствует оценке «2».