

Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»
Кафедра струнных инструментов

Принято Ученым советом АГК
Протокол №12 от 05 июля 2021 г.

Утверждаю
Ректор Астраханской
государственной консерватории

И.А. Барабанова

Рабочая программа учебной дисциплины
«Квартет»
Направление подготовки
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(уровень бакалавриата)
Профиль: «Оркестровые струнные инструменты»

Астрахань

2021

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса
3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности
4. Структура и содержание дисциплины
5. Организация контроля знаний
6. Материально-техническое обеспечение дисциплины
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

1. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Квартет» – воспитание высококвалифицированного музыканта-ансамблиста, обладающего высоким художественным вкусом и широкой музыкантской эрудицией; способного к грамотному прочтению ансамблевой партитуры в соответствии со стилем и содержанием исполняемого произведения; владеющего навыками ансамблевого музицирования, методами ведения репетиционной работы в ансамбле, опытом концертного ансамблевого исполнительства и готового к самостоятельной творческой деятельности в качестве музыканта-исполнителя, как струнного квартета, так и других струнно-смычковых ансамблей.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов комплекса специфических квартетных исполнительских навыков и, прежде всего, понимания того, что достижение высокохудожественного результата – следствие усилий не одного, а нескольких музыкантов-партнеров;
- воспитание культуры и овладение техникой ансамблевого взаимодействия;
- достижение единства исполнительских намерений;
- поддержание динамического баланса в ансамбле;
- выработка единого ансамблевого чувства темпа и ритма;
- развитие навыков чтения с листа;
- развитие тембрового слуха и совершенствование навыков звукоизвлечения и технических приёмов игры на струнных инструментах;
- стимулирование творческой инициативы, воспитание стремления к постоянному совершенствованию и расширению арсенала исполнительских навыков;
- изучение основных стилевых направлений квартетной музыки;
- воспитание художественного вкуса и чувства стиля;
- воспитание навыков чтения и художественной интерпретации авторского текста (партитуры квартета) в соответствии со стилем и содержанием исполняемого произведения.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных компетенций студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-3	<i>Знать:</i>

<p>Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p>– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива.</p>
<p>ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;</p> <p>– приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;</p> <p>– распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– навыком исполнительского анализа музыкального произведения;</p> <p>– свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.</p>
<p>ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность solo и в составе ансамблей и (или) оркестров.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;</p> <p>– принципы работы с различными</p>

	<p>видами фактуры;</p> <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, <p>интонированием, фразировкой.</p>
<p>ПК-3</p> <p>Способен осуществлять ремонт и настройку музыкального инструмента, осваиваемого как специальный в рамках реализуемой профильной направленности образовательной программы.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – конструкцию музыкального инструмента, осваиваемого как специальный; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – диагностировать проблемы в техническом состоянии специального музыкального инструмента; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками настройки и ремонта специального музыкального инструмента.
<p>ПК-8</p> <p>Способен осуществлять художественное руководство творческим коллективом, организовывать и планировать его деятельность.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – этические нормы взаимодействия с творческим коллективом; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – определять задачи творческого коллектива и осуществлять контроль за их выполнением; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана репетиционной и концертной работы творческого коллектива

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 324 часа, аудиторная работа - 126 часов, самостоятельная работа – 198 часов. Время изучения – 3 – 8 семестры.

Занятия по дисциплине «Квартет» проходят в индивидуальной форме. Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах. Формы контроля: зачет – 4 семестр, экзамен – 6, 8 семестры.

4. Структура и содержание дисциплины

№	Название темы	Всего часов
	<i>3,4,5,6,7,8 семестры</i>	
1.	Работа над квартетами венских классиков	54
2.	Работа над квартетами композиторов XIX века	36
3.	Работа над квартетами композиторов XX века	36
	Всего часов	126

Содержание

За период обучения в квартетном классе студенты должны исполнять несколько квартетов из классического репертуара, произведения зарубежных, русских, советских и современных композиторов.

1. Квартеты классической эпохи:

Бетховен Л. Квартеты: №№ 1-3, 7-9, 10-11,12-14,15-17;

Струнные квинтеты

Боккерини Л. Квартеты: соч.8, №1 Ddur; соч.32, №2 Adur; соч.6 №3 Adur; соч. 10, №4 dmoll; соч.27, №5 gmoll; соч. 10, №6 Edur; соч.33, №7gmoll; соч.33, №8 Adur; соч.39, №9 Cdur

Гайдн Й. Квартеты: соч. 1, №4 Gdur; соч.2, №1 Adur
соч.2, №5 Ddur; соч.3, №2Cdur; соч.3, №5 Fdur
соч. 17, №1Edur; соч. 17, №6 Ddur; соч.20, №4 Ddur
соч.33, №1 hmoll; соч.33, №2 Esdur; соч.33, №3 Cdur
соч.33, №5 Gdur; соч.50, №1Bdur; соч.50, №5 Fdur
соч.50, №6 Ddur; соч.54, №1 Gdur; соч.64, №2 hmoll
соч.64, №5 Ddur; соч.74, №1Cdur; соч.74, №3 gmoll

соч.76, №1 Gdur; соч.76, №2 dmoll; соч.77, №1 Gdur
соч.77, №2 Fdur

Диттерсдорф К. Квартет №3 Gdur

Моцарт В. Квартеты: №№ 1-13

2. Квартеты композиторов XIX века:

Алябьев А. Квартет №3 Gdur

Аренский А. Соч. 11. Квартет №1 Gdur

Бородин А. Квартеты №№1-2; Квинтеты
Неоконченное струнное трио
(2 скрипки и виолончель)

Брамс И. Квартеты №№ 1-3
Квинтет (2 скрипки, 2 альты и виолончель)
Секстет (2 скрипки, 2 альты, 2 виолончели)

Верди Дж. Квартеты

Глинка М. Соч. 15 Квартет Fdur

Григ Э. 2 квартета

Дворжак А. Соч. 96. Квартет Fdur

Мендельсон Ф. Соч. 12, №1 Esdur

Римский-Корсаков Н. Соч. 12. Квартет №1 Fdur

Сметана Б. Квартет e moll

Танеев С. Квартеты №1, №6

Чайковский П. Соч. 11. №3 Ddur (1,2 и 3 части)

Шуберт Ф. Квартет gmoll

3. Квартеты композиторов XX века:

Александров А. Квартет

Асламазян С. 14 пьес на темы армянских народных песен

Ахметов Ф. Квартет №1

Байорис Р. Вильнюсский квартет

Барбер С. Квартет № 1

Барток Б. Струнный квартет; Квартеты 4-6

<i>Баснер В.</i>	Квартеты №№4,5
<i>Белимов С.</i>	Квартеты
<i>Вайнберг М.</i>	Квартеты №№ 6,9,13-15
<i>Ви́ла-Лобос Э.</i>	Квартеты №№1,5
<i>Вольфензон С.</i>	Квартет №2
<i>Волошинов В.</i>	Квартеты
<i>Глазунов А.</i>	Соч. 15. Новеллеты №№3,4 Соч. 26 Квартет 3№ Gdur
<i>Ипполитов-Иванов М.</i>	Соч. 13. Квартет amoll
<i>Кодаи З.</i>	Струнный квартет №1
<i>Леденев Р.</i>	Элегический секстет (2 скрипки, 2 альты, 2 виолончели)
<i>Лятошинский Б.</i>	Квартет №4
<i>Марутаев М.</i>	Соч. 5. квартет №1.
<i>Мясковский Н.</i>	Квартеты №6, №8 op 59, №9-11, 15.
<i>Пейко Н.</i>	Квартет №2
<i>Пригожин Л.</i>	Квартеты
<i>Прокофьев С.</i>	Квартеты
<i>Салманов В.</i>	Квартеты
<i>Слонимский С.</i>	Квартет №1
<i>Хачатурян К.</i>	Квартеты
<i>Хиндемит П.</i>	Квартеты
<i>Холминов А.</i>	Квартеты №№ 1 -3
<i>Цинцадзе С.</i>	Три миниатюры для струнного квартета
<i>Чайковский Б.</i>	Квартеты №№1, 3-6
<i>Шебалин В.</i>	Соч. 33, №5 Fdur (2,3 части) Соч. 53, №8 с moll (1 и 2 части)
<i>Шимановский К.</i>	Квартеты
<i>Шнитке А.</i>	Квартет №2
<i>Шостакович Д.</i>	Квартеты №№ 2,8,12-15

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний студентов: текущий, промежуточный, итоговый контроль.

Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний студентов. Итоговый контроль предполагает проведение итогового экзамена за полный курс обучения по данному предмету.

Критерии оценок

На «отлично» оценивается выступление, в котором на высоком уровне проявляются технические, содержательные и артистические качества игры студента. Исполнения должно отличаться свободой интерпретаторского подхода, ясным представлением о стилевых задачах, виртуозностью и эмоциональной наполненностью.

На «хорошо» оценивается выступление, показывающее хорошую профессиональную готовность программы при недостаточно ярко выявленных художественных и артистических качествах.

На «удовлетворительно» оценивается выступление, в котором явно видны погрешности технического или содержательного плана при освоении основных профессиональных задач.

Выступление, в котором не проявлены вышеперечисленные качества, оценивается как неудовлетворительное.

Форма контроля «Зачтено» ставится если студент освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

Форма контроля «Не зачтено» ставится если студент не освоил основные требования курса в соответствии с программными требованиями.

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения занятий по дисциплине «Квартет» используется аудитория №14 (оснащение: Рояль «Петроф» – 1 шт., стул – 9 шт., шкаф для документов – 2 шт., стол – 1 шт., пульт – 5 шт., шкаф для инструментов – 3 шт., отбойники – 4 шт., банкетка малая – 1 шт., Пианино – 1 шт).

Малый зал (98 мест) - концертные рояли 2 шт. - Boston, пианино Essex.

Специальное программное обеспечение для лиц с ОВЗ:
Microsoft Windows 10,
Специальные возможности:

Экранная лупа, Экранная диктор, Дисплей, Размер курсора и указателя мыши, Цветные фильтры, Высокая контрастность.

*Доступ к информационным
и библиографическим ресурсам в сети*

Интернет для каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья обеспечен предоставлением ему учебного и методического материала в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для обучающихся с нарушениями зрения:

в печатной форме
увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа;
в форме аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями слуха:

в печатной форме;
в форме электронного
документа; в форме
аудиофайла.

Для обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата: в печатной форме;

в форме электронного документа; в форме аудиофайла.

Сантехнические кабины, зрительские места в зале, система звуковой поддержки инвалидов.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Денисов, А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Л. Даллапиккола и др [Электронный ресурс] / А.В. Денисов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 112 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69644>. — Загл. с экрана.
2. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.
3. Тарасов, Л.М. Артуро Тосканини, великий маэстро [Электронный ресурс] / Л.М. Тарасов, И.Г. Константинова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2011. — 640 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/1980>. — Загл. с экрана.
4. Шабунова, И.М. Инструменты и оркестр в европейской музыкальной культуре [Электронный ресурс] : учебное пособие / И.М. Шабунова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 336 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107070>. — Загл. с экрана.

Дополнительная

1. Ауэр, Л. Моя школа игры на скрипке. Издание 4-е, переработанное и дополненное [Электронный ресурс] / Л. Ауэр. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2004. — 120 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2839>. — Загл. с экрана.
2. Гинзбург, Л. С. История виолончельного искусства [Текст] : методические очерки / Л. С. Гинзбург. — Москва : Музыка, 1978. — 447 с.
3. Как исполнять импрессионистов [Текст] / Сост., вступ. ст. О.Невской. — Москва: Классика- XXI, 2008. — 140 с., нот. — (Мастер-класс).
4. Копытова, Г. Яша Хейфец в России. Из истории музыкальной культуры Серебряного века [Электронный ресурс] / Г. Копытова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Композитор, 2006. — 665 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/69643>. — Загл. с экрана.

5. *Корыхалова, Н.П.* Увидеть в нотном тексте... [Текст]: О некоторых проблемах, с которыми сталкиваются пианисты (и не только они) /Н.П.Корыхалова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.- 256 с., нот.
6. *Либерман, М.* Культура скрипичного тона [Текст] : Теория и практика / М. Либерман, М. Берлянчик. - М. : Музыка, 2011. - 272 с. : нот., ил. - ISBN 978-5-7140-1211-2 : 516-51.
7. Михно А.В. Джованни Ботезини. Жизнь и творчество (1821-1889). А.В. Михно – Москва: Музыка, 2008.- 191.
8. *Рабинович, Д.А.* Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).
9. Раков Л. История контрабасового искусства. Москва, Издательский Дом «Композитор», 2004.
10. Самсонова, Т.П. Музыкальная культура Европы и России. XIX век [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.П. Самсонова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 400 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91270>. — Загл. с экрана.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Методические рекомендации

Методические рекомендации преподавателям

Игра в квартете – одна из самых сложных форм ансамблевого музицирования. Квартетный класс представляет собой ансамбль солистов, необходимо считаться с индивидуальными качествами каждого из них с одной стороны, и ансамблевыми проблемами общего порядка с другой.

Работу над новым произведением следует начинать с чтения с листа в темпе, указанном автором, так как знакомство с текстом в ином измерении может не совсем точно обозначить «фронт работ», связанный с характером музыки, его фразировкой, природой штрихов как носителей образного начала. Далее, очень важно определить форму, содержание, тональный план, структуру тем, их характер и взаимодействие, что определяет драматургию и смысловую концепцию произведения.

После чтения с листа и охвата произведения в целом, когда определен темп, уточнен ритм, намечен динамический план, следует переходить к новому этапу работы, более подробному, включающему в себя технику штрихов, распределение смычка, вибрации, корректировку аппликатуры, ритмическую стабильность, расшифровку мелизматике и, конечно же, работу над интонацией и многое другое. Выработка единства технических приемов у всего состава. Тщательная отделка деталей произведения, разнообразная нюансировка являются главными средствами для достижения высокого художественного уровня исполнения.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Особое значение имеет этап первичного освоения нотного текста: анализ средств выразительности, разбор обозначений в произведении, изучение подготовительного материала по истории создания произведений, биографических данных композиторов, знание терминологии.

Развитию музыкального интеллекта помогает самостоятельная аналитическая работа по изучению текста с привлечением теоретических

сведений. Большую помощь в освоении музыкального материала приносит анализ гармонии и мелодии, закономерностей формы-структуры произведения, логики взаимодействия элементов выразительности, особенностей фактуры.

Активное слуховое восприятие и слуховой контроль, умение слушать себя и слышать все партии, находить появившиеся неточности и устранять их – главное условие качественной самостоятельной работы. Умение слушать себя и слышать себя как часть целого предполагает детальное и ясное слышание всей звуковой ткани произведения, эмоциональную реакцию на музыку, осознание качества исполнения, соответствующую реакцию на собственную игру. Таким образом происходит закрепление слуховых образов. Навыки слухового контроля обеспечивают точное воспроизведение текста.

Увлеченность музыкальной задачей делает повседневную работу интересной. Домашняя работа должна быть эмоциональной. Однако эмоциональное отношение к музыке должно подкрепляться работой интеллекта. Простого музицирования мало, нужно многое знать и понимать, ставить вполне конкретные содержательные и исполнительские задачи.