

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

А. В. Мостыканов

Рабочая программа учебной дисциплины

«Квартет»

По специальности:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

(уровень специалитета)

Специализация №3: «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические 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 курса

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 профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций и студента:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>УК–3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i> — общие формы организации деятельности коллектива; — основы стратегического планирования работы коллектива для достижения поставленной цели;</p> <p><i>Уметь:</i> — создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; — учитывать в своей социальной и Профессиональной деятельности интересы коллег;</p>
	<p><i>Владеть:</i> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач; — навыками преодоления возникающих в коллективе разногласий, споров и конфликтов на основе учета интересов всех сторон.</p>
<p>УК–6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки и образования в течение всей жизни</p>	<p><i>Знать:</i> — основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;</p> <p><i>Уметь:</i> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — подвергать критическому анализу проделанную работу; — находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с</p>

	задачами саморазвития;
	<i>Владеть:</i> — навыками выявления стимулов для саморазвития; — навыками определения реалистических целей профессионального роста.
ОПК-1 Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<i>Знать:</i> — основные типы форм классической и современной музыки; — основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв; — композиторское творчество в историческом контексте <i>Уметь:</i> — применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <i>Владеть:</i> — навыками работы с учебно-методической, справочной и научной литературой, аудио- и видеоматериалами, Интернет-ресурсами по проблематике дисциплины.
ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики; <i>Уметь:</i> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; <i>Владеть:</i> — различными видами нотации.
ПКО-2 Способен свободно читать с листа партии различной сложности	<i>Знать:</i> — концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей, жанров; — основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста; <i>Уметь:</i> — анализировать художественные и

	<p>технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций;</p>
<p>ПКО–3 Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.</p>	<p><i>Владеть:</i> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разно-образными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.</p> <p><i>Знать:</i> — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации;</p> <p><i>Уметь:</i> — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;</p> <p><i>Владеть:</i> — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля.</p>
<p>ПКО–6 Способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию Музыкального произведения. музыкального произведения.</p>	<p><i>Знать:</i> — основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров; — основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;</p>
	<p><i>Уметь:</i> — раскрывать художественное содержание музыкального произведения; — формировать исполнительский план музыкального сочинения;</p> <p><i>Владеть:</i> — музыкально-исполнительскими средствами выразительности;</p>

	— навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения.
ПКО–7 Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.	<i>Знать:</i> — основные принципы сольного и совместного исполнительства
	<i>Уметь:</i> — самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; — взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;
	<i>Владеть:</i> — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.
ПК–1 Способен организовывать работу и управлять музыкально-исполнительским коллективом	<i>Знать:</i> — основные принципы управления музыкально-исполнительским коллективом;
	<i>Уметь:</i> — организовывать работу творческого коллектива; — управлять деятельностью музыкально-исполнительского коллектива;
	<i>Владеть:</i> — различными видами коммуникации, приемами установления профессионального контакта.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	<i>3,4,5,6,7,8,9,10 семестры</i>	
1.	Работа над квартетами венских классиков	90
2.	Работа над квартетами композиторов XIX века	90
3.	Работа над квартетами композиторов XX века	108
	Всего часов	288

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, №7 gmoll; 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, №2 Cdur; соч. 3, №5 Fdur
соч. 17, №1 Edur; 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, №1 Bdur; соч. 50, №5 Fdur
соч. 50, №6 Ddur; соч. 54, №1 Gdur; соч. 64, №2 hmoll
соч. 64, №5 Ddur; соч. 74, №1 Cdur; 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)
<i>Верди Дж.</i>	Квартеты
<i>Глинка М.</i>	Соч. 15 Квартет Fdur
<i>Григ Э.</i>	2 квартета
<i>Дворжак А.</i>	Соч. 96. Квартет Fdur
<i>Мендельсон Ф.</i>	Соч. 12, №1 Esdur
<i>Римский-Корсаков Н.</i>	Соч. 12. Квартет №1 Fdur
<i>Сметана Б.</i>	Квартет e moll
<i>Танеев С.</i>	Квартеты №1, №6
<i>Чайковский П.</i>	Соч. 11. №3 Ddur (1,2 и 3 части)
<i>Шуберт Ф.</i>	Квартет gmoll

3. Квартеты композиторов XX века:

<i>Александров А.</i>	<i>Квартет</i>
<i>Асламазян С.</i>	14 пьес на темы армянских народных песен
<i>Ахметов Ф.</i>	Квартет №1
<i>Байорис Р.</i>	Вильнюсский квартет
<i>Барбер С.</i>	Квартет № 1
<i>Барток Б.</i>	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>Вила-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>	<i>Квартет №4</i>
<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>	<i>Квартеты</i>
<i>Прокофьев С.</i>	<i>Квартеты</i>
<i>Салманов В.</i>	<i>Квартеты</i>
<i>Слонимский С.</i>	<i>Квартет №1</i>
<i>Хачатурян К.</i>	<i>Квартеты</i>
<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

2. 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.

3. Гинзбург, Л. С. История виолончельного искусства [Текст] : методические очерки / Л. С. Гинзбург. — Москва : Музыка, 1978. — 447 с.

4. Как исполнять импрессионистов [Текст] / Сост., вступ. ст. О.Невской. — Москва: Классика- XXI, 2008. — 140 с., нот. — (Мастер-класс).

5. 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.

6. *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.
7. *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.
8. Михно А.В. Джованни Ботезини. Жизнь и творчество (1821-1889). А.В. Михно – Москва: Музыка, 2008.- 191.
9. Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А.Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).
10. Раков Л. История контрабасового искусства. Москва, Издательский Дом «Композитор», 2004.
11. 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.