Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра струнных инструментов

Принято Ученым советом АГК Протокол №1 от 1 сентября 2018г.	

И.А. Барабанова

Рабочая программа учебной дисциплины

«Квартет»

Направление подготовки

53.04.01 – Музыкально- инструментальное искусство

(уровень магистратуры)

Профиль: Оркестровые струнные инструменты

Астрахань

2018

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 – воспитание музыканта-ансамблиста высокой квалификации со сложившимся художественным мировоззрением, владеющего разнообразным квартетным репертуаром, подготовленного к активному участию в художественно-культурной жизни общества путём представления результатов своей исполнительской деятельности.

Задачи дисциплины:

- воспитание способности в процессе сотворчества к созданию высокохудожественной интерпретации музыкального произведения на основе грамотного и стилистически выверенного прочтения музыкального текста.

- ознакомление с широким диапазоном квартетной литературы путем проигрывания с листа под руководством и контролем педагога.

1. **Требования к уровню освоения содержания курса**

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие **компетенции**:

ОПК-4: проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности.

ПК-1: умение осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-инструментальное искусство (соло, в ансамбле, с оркестром, в оркестре) и представлять его результаты общественности

ПК-2: быть мобильным в освоении разнообразного классического и современного репертуара, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду.

В результате освоения данных компетенций студенты должны:

знать разнообразный квартетный репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей и национальных школ; историю развития квартетного исполнительства, методику работы в квартете;

уметь самостоятельно работать над произведением, создавать собственную исполнительскую интерпретацию квартетных произведений разных стилей и представлять её в сценических условиях на высоком художественном уровне, работать с партитурой, грамотно и профессионально осуществлять редакции штрихов, свободно читать с листа; проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций; быстро адаптироваться к игре с разными партнерами по ансамблю;

владеть значительным квартетным репертуаром, включающим произведения различных эпох, жанров и стилей, всем комплексом технологии игры на инструментах: штриховой техникой, чистым интонированием, качественным звукоизвлечением, однородным звучанием, разнообразной вибрацией, т.е. широким арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности в составе квартета; значительным опытом квартетного исполнительства, навыками репетиционной работы в квартете.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа, аудиторная работа – 54 часа, самостоятельная работа – 90 часов. Время изучения – 1-2 семестры.

Занятия по дисциплине «Квартет» проходят в форме мелкогрупповых уроков по 2 часа в неделю (1 семестр) + по 1 часу в неделю (2 семестр). Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах. Формы контроля: зачеты в 1,2 семестрах.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	1-2 семестры	
1.	Работа над квартетами венских классиков и композиторов XIX века	36
2.	Работа над квартетами композиторов ХХ века	18
	Всего часов	54

Содержание

Примерный репертуарный список произведений

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; coч.33, №7gmoll; соч.ЗЗ, №8 Adur; соч.39, №9 Сdur

Гайдн Й. Квартеты: соч. 1, №4 Gdur; соч.2, №1 Adur

соч.2, №5 Ddur; соч.3, №2Сdur; соч.З, №5 Fdur

соч. 17, №1Еdur; соч. 17, №6 Ddur; соч.20, №4 Ddur

соч.33, №1 hmoll; соч.З3, №2 Esdur; соч.З3, №3 Сdur

соч.З3, №5 Gdur; соч.50, №1Вdur; соч.50, №5 Fdur

соч.50, №6 Ddur; соч.54, №1 Gdur; соч.64, №2 hmoll

соч.64, №5 Ddur; соч.74, №1Сdur; 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

АренскийА. 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 альта и виолончель)

Секстет (2 скрипки, 2 альта, 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 е 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

Баснер В. Квартеты №№4,5

Белимов С. Квартеты

Вайнберг М. Квартеты №№ 6,9,13-15

Вила-Лобос Э. Квартеты №№1,5

Волъфензон С. Квартет №2

Волошинов В. Квартеты

Глазунов А. Соч. 15. Новеллетты №№3,4

Соч. 26 Квартет 3№ Gdur

Ипполитов-Иванов М. Соч. 13. Квартет amoll

Кодаи 3. Струнный квартет №1

Леденев Р. Элегический секстет

(2 скрипки, 2 альта, 2 виолончели)

Лятошинский Б. Квартет №4

Марутаев М. Соч. 5. квартет №1.

Мясковский Н. Квартеты №6, №8 ор 59, №9-11, 15.

Пейко Н. Квартет №2

Пригожин Л. Квартеты

Прокофьев С. Квартеты

Салманов В. Квартеты

Слонимский С. Квартет №1

Хачатурян К. Квартеты

Хиндемит *П*.. Квартеты

Холминов А. Квартеты №№ 1 -3

Цинцадзе С. Три миниатюры для струнного квартета

Чайковский Б. Квартеты №№1, 3-6

Шебалин В. Соч. 33, №5 Fdur (2,3 части)

Соч. 53, №8 с moll (1 и 2 части)

Шимановский К. Квартеты

Шнитке А. Квартет №2

Шостакович Д. Квартеты №№ 2,8,12-15

5. Организация контроля знаний

Формы контроля

В курсе используются следующие виды контроля качества знаний магистрантов: текущий, промежуточный, итоговый контроль. Промежуточный контроль проводится с целью выявления картины успеваемости в течение семестра, для обеспечения большей объективности в оценке знаний магистрантов.

Критерии оценок

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

Форма контроля «Не зачтено» ставится если магистрант 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).

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Список рекомендованной литературы

Основная:

1. Джеминиани Ф. Искусство игры на скрипке. Трактат о хорошем вкусе в музыке [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ф. Джеминиани; М.А. Куперман. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2018. – 108 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/107064>.
2. 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.
3. Школа скрипичного дуэта [Электронный ресурс] / сост. Бердичевская Н.И. – Электрон. дан. – СПб: Композитор, 2011. – 108 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/2868>

Дополнительная:

1. Бренинг Р. А. История струнно-смычкового искусства. – Казань, 2007. – 100 с.
2. Вустин А. Рождение пьесы: для струнного квартета / Александр Вустин. – Москва: Музиздат, 2008. – 12 с.
3. Екимовский В. Лебединая песня: для струнного квартета / Виктор Екимовский. – Москва: Музиздат, 2008. – 20 с.
4. Исполнительство на струнных инструментах: история, теория, практика: Сб. статей. – Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки, 2008. – 192 с.
5. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Левая рука [Электронный ресурс] / В.Х. Мазель. – Электрон. дан. – СПб: Композитор, 2008. – 156 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2840.
6. Мазель В.Х. Скрипач и его руки. Правая рука. Пальцевая техника [Электронный ресурс] / В.Х. Мазель. – Электрон. дан. – СПб: Композитор, 2006. – 120 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2841.
7. Моисеев, Г.А. Камерные ансамбли П.И.Чайковского. - М.: Музыка, 2009.- 296с., ил.
8. Роде П. Скрипичный самоучитель, или полная теоретическая и практическая школа для скрипки [Электронный ресурс]: учебное пособие / П. Роде, П. Бальо, Р. Крейцер; под ред. М. Куперман. – Электрон. дан. – СПб: Лань, Планета музыки, 2018. – 88 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/102503.
9. Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А. Рабинович. – Москва: Классика- XXI, 2008. – 208 с., нот. – (Мастер-класс).
10. Фельдгун Г.Г. История смычкового искусства: от истоков до 70-х годов ХХ века: Лекционный курс. – Новосибирск: Изд-во Новосибирской консерватории им. Глинки, 2006. – 500 с.
11. Флеш К. Искусство скрипичной игры. Москва, 2007.
12. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: "Композитор", 2008. – 368 с.

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 мелизматики 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 магистрантов

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.