Министерство культуры Российской Федерации

ФГБОУ ВО «Астраханская государственная консерватория»

Кафедра струнных инструментов

И.А. Барабанова

 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

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 – подготовка эрудированного профессионала, способного на высоком уровне владеть инструментом и искусством игры в ансамбле (квартете).

Задачи дисциплины:

- научиться искусству со­вместного музицирования через изучение произведений различных стилей и доведения исполнения каждого произведения до возможной степени совер­шенства;

- ознакомление с квартетной литературой путем проигрывания с листа под руководством и контролем педагога;

- ов­ладение специфическими навыками квартетной игры: единства технических приемов и музыкально-исполнительских средств, специфическими штрихами и характерным для квартета звучанием; воспитание умения слушать все голоса в ансамбле.

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

В результате освоения дисциплины у студента должны сформироваться следующие компетенции:

* способность запоминать музыкальный материал и воспроизводить на музыкальном инструменте по памяти музыкальные произведения (ОПК-4);
* способность слышать фактуру музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и воплощать услышанное в реальном звучании (ОПК-6);
* способность понимать принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса (ОПК-8);
* способность создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения (ПК-3);
* способность демонстрировать знание композиторских стилей и умение применять полученные знания в процессе создания исполнительской интерпретации (ПК-4);
* способность демонстрировать умение исполнять музыкальное произведение ярко, артистично, виртуозно (ПК-5);
* способность воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора (ПК-6);
* способность к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле (ПК-7);
* способность демонстрировать интонационную чистоту, владеть различными техническими приемами звукоизвлечения (ПСК-3.1.).

В результате освоения данных компетенций студенты должны:

 знать:

 - основы ансамблевой техники;

 - особенности стиля исполняемого произведения;

 - «природу» струнных инструментов (чтобы использовать возможности инструмента в полной мере).

 уметь:

 - создать творческую обстановку внутри коллектива

 - выстраивать самостоятельную работу в квартете, с целью рационального использования времени и правильного распределения этапов работы над произведением;

 - слушать и слышать партнеров по ансамблю, верно подмечая недостатки в исполнении (в репетиционный период);

 - убедительно доказывать правоту своих замечаний партнерам по ансамблю.

 владеть:

 - определенными знаниями ансамблевого музицирования;

 - острым слухом (слуховой контроль в процессе ансамблевого исполнения);

 - навыками расстановки аппликатуры и штрихов;

 - инструментом на высоком профессиональном уровне.

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

 Общая трудоемкость дисциплины – 720 часов, аудиторная работа – 288 часов, самостоятельная работа – 432 часа. Время изучения – 3 – 10 семестры.

Занятия по дисциплине «Квартет» проходят в индивидуальной форме. Формой промежуточной аттестации являются выступления на академических концертах. Формы контроля: зачеты в 3,5,6,7,9 семестрах, экзамены в 4, 8 семестрах. Итоговая аттестация – 10 семестр.

4. Структура и содержание дисциплины

№ темы	Название темы	Всего часов
	3,4,5,6,7,8,9,10 семестры	
1.	Работа над квартетами венских классиков	90
2.	Работа над квартетами композиторов XIX века	90
3.	Работа над квартетами композиторов ХХ 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; 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 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 отличатся 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 с\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.

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 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 студентов

Особе 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.