

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра струнно-смычковых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

Ю. В. Ляшенко

« 31 » августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«КВАРТЕТНЫЙ КЛАСС»

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль: Оркестровые струнные инструменты
Образовательная программа: Бакалавриат
Форма обучения: очная, заочная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Квартетный класс» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования Российской Федерации по направлению подготовки 53.03.02 «Музыкально-инструментальное искусство», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.08.2017 года № 730 (с изменениями и дополнениями от 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.08.2017 г., регистрационный № 47895.

Разработчик:

старший преподаватель кафедры
струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерской подготовки

 Е. А. Шагун

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры струнно-смычковых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки

Протокол № 1 от «31» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

 М. Н. Коваленко

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования

«31» августа 2022 г.

 Л. В. Кнышева

Программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от_____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№____ от_____		
2		№____ от_____		
3		№____ от_____		
4		№____ от_____		
5		№____ от_____		

© Шагун Е. А. 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

Содержание

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ	4
1.1. Цели дисциплины	4
1.2. Задачи освоения дисциплины	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ	7
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	7
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	9
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	9
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем	10
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	10
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	11
8.1. Методические рекомендации преподавателям	11
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

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.

1.2. Задачи освоения 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. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Дисциплина «Квартетный класс» относится к дисциплинам базовой части блока Б 3 «Профессиональный цикл» учебного плана направления подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль «Оркестровые струнные инструменты»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Квартетный класс» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
ОПК–1	Способен применять музыкально-теоретические и	Знать: – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.

	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	<p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками систематизации и классификации материала.
ОПК–2	Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации
ОПК-6	Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – основные принципы и этапы работы над музыкальным произведением; – основные средства музыкальной выразительности. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – анализировать нотный текст внутренним слухом в соответствии с конкретным видом деятельности; – представлять музыкальное произведение как единое художественное целое. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методом комплексного анализа музыкального произведения; – навыками выразительного прочтения нотного текста.
ПКО–1	Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> — конструктивные и звуковые особенности инструмента; — исполнительские средства выразительности и приемы, необходимые для их достижения <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;

		— навыками самостоятельной работы на инструменте.
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 технические особенности музыкальных произведений; — распознавать различные типы нотаций.
		<i>Владеть:</i> — навыками чтения с листа партий различной сложности; — искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки.
ПКО-3	Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль.	<i>Знать:</i> — методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; — основы исполнительской интерпретации.
		<i>Уметь:</i> — поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; — сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики.
		<i>Владеть:</i> — способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; — навыками концертного исполнения музыкальных произведений, как в качестве солиста, так и в составе ансамбля.
ПКО-7	Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра	<i>Знать:</i> — концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; — 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 самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; — навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Очная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	208			36	34	36	34	36	32
В том числе:									
Практические занятия	208			36	34	36	34	36	32
Самостоятельная работа	152			18	20	18	20	36	40
Вид промежуточной аттестации				зач.	зач.	экза.	экза.	экза.	гос. экза.
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	360 ч./ 10 зач.ед.								

Заочная форма обучения

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Аудиторные занятия (всего)	52				4	12	12	12	12
В том числе:									
Практические занятия	52				4	12	12	12	12
Самостоятельная работа	308				32	69	69	69	69
Вид промежуточной аттестации						зач.	зач.	зач.	гос. экза.
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	360 ч./ 10 зач.ед.								

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Очная форма обучения

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Практ. зан.	СРС	Всего часов
2	3 семестр зачёт	Знакомство с квартетами Й. Гайдна. Й. Гайдн Квартет ор.3, №5 Фа мажор Чтение с листа. Контрольный урок.	36	18	54
	4 семестр зачёт	Й. Гайдн Квартет ор.74, №3 соль минор Чтение с листа. Контрольный урок.	34	20	54
3	5 семестр экзамен	В. Моцарт Квартет №15 Ре мажор, К.421 Чтение с листа.	36	18	54
	6 семестр экзамен	Л. Ван Бетховен Квартет ор.130, №13 Чтение с листа.	34	20	54
4	7 семестр экзамен	Д. Шостакович Квартет ор.92, №5 си-бемоль минор	36	36	72
	8 семестр Подготовка программы государственного	Прослушивание программы итогового государственного экзамена Исполнение полного квартетного цикла Программа итогового государственного экзамена:	32	40	72

экзамена	Вариант №1 Чайковский П. Струнный квартет № 3 op. 30 Вариант №2 Франк С. Квартет c-moll Вариант №3 Прокофьев С. Квартет №2 op.92			
Итого:		208	152	360

Заочная форма обучения

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Практ. зан.	СРС	Всего часов
2	4 семестр зачёт	Й. Гайдн Квартет op.71, D-dur	4	32	36
3	5 семестр экзамен	В. Моцарт Квартет №7 Es-dur K.160	12	69	81
	6 семестр экзамен	Л. Ван Бетховен Квартет op.18, №1	12	69	81
4	7 семестр экзамен	П.И. Чайковский Квартет № 1 op.11	12	69	81
	8 семестр экзамен	Подготовка программы государственного экзамена Исполнение полного квартетного цикла Например, Франк С. Квартет c-moll	12	69	81
Итого:			52	308	360

Содержание индивидуальных занятий

Тема 1. Изучение и интерпретация квартетной музыки XVIII века.

Особенности изучения квартетных сочинений XVIII века. Выбор редакции изучаемого произведения, сравнение этой редакции с уртекстом. Выработка навыков чистого звуковысотного интонирования. Динамическая палитра: звуковой баланс, выстраивание соотношения голосов, истолкование динамических указаний в сочинениях XVIII века. Имитационное взаимодействие инструментов с разными тембрами и динамическими возможностями в ансамблевой игре. Исполнение мелизмов.

Тема 2. Решение ансамблевых проблем при работе над сочинениями венских классиков.

Квартетное творчество Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена. Основные направления квартетной музыки изучаемого периода, особенности строения цикла струнного квартета. Вариационные циклы в квартетной литературе. Сонатно-симфонические принципы развития музыкального материала. Принципы взаимодействия голосов квартетной партитуры. Вопросы темпа и ритма. Особенности прочтения динамических указаний при игре в квартете. Выработка функциональных представлений о роли каждого из голосов квартетной партитуры.

Тема 3. Специфика работы над романтическими квартетами.

Струнные квартеты композиторов-романтиков (Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, Р. Шуман, Дж. Верди). Соединение в квартетных сочинениях композиторов - романтиков нового музыкального содержания с классическими жанрами и формами. Пропорции камерно-инструментального цикла. Достижение полного равноправия всех голосов

партитуры. Вопросы метроритмического взаимодействия при игре *rubato*. Прочтение динамических указаний композиторов-романтиков при игре в квартете.

Тема 4. Русская квартетная музыка XIX- начала XX вв. Струнные квартеты А. Алябьева, М. Глинки, А. Рубинштейна, С. Танеева, А. Аренского, А. Бородина, А. Глазунова, П. Чайковского, С. Рахманинова. Особенности композиционного строения цикла. Принципы изложения материала, вопросы совместного дыхания, фразировки, интонирования. Драматургия и форма квартетных сочинений. Насыщенность квартетной партитуры и связанные с ней вопросы инструментального взаимодействия.

Тема 5. Квартетное творчество западноевропейских композиторов второй половины XIX века.

Квартетное творчество И. Брамса, Э. Грига, Б. Сметаны, А. Дворжака, С. Франка, Д. Верди. Новое в трактовке цикла струнного квартета. Масштабность формы циклических квартетных сочинений. Расширение динамических возможностей, масштаба кульминаций, диапазона звучания квартета. Специфические особенности соединения классических принципов формообразования с новым музыкальным содержанием.

Тема 6. Жанр струнного квартета в творчестве крупнейших отечественных композиторов XX века.

Произведения для струнного квартета Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, И. Шамо, Н. Ракова, Г. Свиридова, К. Хачатуряна, Р. Глиэра и др. Новые формы музыкального языка, связь с традицией и новаторство. Формирование навыков прочтения современной квартетной партитуры. Расширение образной сферы ансамблевых сочинений. Совершенствование навыков создания новых звуковых красок в звучании квартета. Знакомство с особенностями техники квартетного письма композиторов XX века.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. История и методика преподавания камерного ансамбля: учебно-методическое пособие для студентов и аспирантов музыкальных вузов // Н. Новгород: Изд-во ННГК им. М. Глинки, 2012, 52 с. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/108417/#2>

2. Биджакова Н.Л. Основные тенденции в развитии камерных жанров для виолончели и фортепиано первой половины XX века // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2. Филология и искусствоведение 2010, №2 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/135378/#1>

3. Радзецкая О.В. Анри Вьётан. Соната для альты и фортепиано op.36 B-dur в классе камерного ансамбля // Вестник кафедры Юнеско Музыкальное искусство и образование 2017, №4 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/456210/#1>

4. Рубцова Д.А. Французская камерно-инструментальная музыка постдебюссистского периода. Национальные традиции и новая языковая стилистика // Южно-Российский музыкальный альманах 2014, №316 [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/223090/#1>

5. Степанова Е.В. Камерно-инструментальные ансамбли Н.А. Римского-Корсакова в концертной жизни Петербурга второй половины XIX века // Вестник Башкирского университета, 2014, №2. [Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/123817/#1>

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Квартетный класс» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
421 ауд.	Рояль Weinbach (1) Столы журнальные (2) Столы одностумбовые. (2) Стул (2), Стул Классик (3) Стул С-369 (1) Шкаф железный (1) Шкаф книжный (1) Зеркало (1) Пульты (2) Глушители (2) Карниз (1)
423 ауд.	Пианино Ronisch (1) Шкаф книжн. (1) Стол одностумбовый (1) Стулья Классик (3) Шкаф железный (1) Кресло для отдыха (1) Банкетка (1) Глушители (2)
424 ауд.	Пианино Petroff (1) Шкаф книжн. (1) Стол одностумбовый (1) Стул (2), Стулья Классик (3) Стул Кадет (1) Пульт (1)
425 ауд.	Пианино Шольц (1) Шкаф книжн. (1) Стол одностумбовый (1) Стол уч. (1) Стул. (1) Стул жёсткий (1) Стул С-369 (1) Вешалка (1)

426 ауд.	Пианино Weinbach (1) Стол журнальный (1) Стол уч. (1) Стул Классик (1) Стул (2) Карниз (1)
427 ауд.	Пианино Rosler (1) Шкаф книжн. (1) Стол двухтумбовый (1) Стул Классик (1) Стулья (2) Глушители (3)
429 ауд.	Пианино Petroff (1) Шкаф книжн. (1) Стол двухтумбовый (1) Столы (2) Стул (1), Стул п/м (1) Шкаф двухдверный с зеркалом (1) Кондиционер ARVIN (1) Карниз (1)
Читальный зал	Столы аудиторские (34) Стулья п/м (12) стулья жесткие (24), доступ к сети «Интернет»

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Важным условием плодотворных занятий в квартетном классе является комплектование коллектива участников ансамбля. Преподаватель должен учитывать индивидуальные особенности каждого студента, его музыкальную одаренность, звуковые и технические качества его игры. В большинстве случаев участники квартета отличаются друг от друга своей эмоциональностью, манерой исполнения. Следует, не подавляя этих особенностей, добиваться создания единого творческого организма. Рекомендуется при организации студенческих квартетов стремиться к стабильности составов, не подвергать частым изменениям, создавая предпосылки для последующей профессиональной квартетной деятельности. Состав квартета постоянен - 2 скрипача, альтист, виолончелист. Исходя из специфики квартета (инструменты одного семейства струнных смычковых) возникают характерные проблемы, такие, как чистота интонации, сходство вибрации, тождественность штрихов.

Следует уделить особое внимание вибрации, являющейся одним из существенных элементов смычкового исполнительства. Она окрашивает звук, придает динамике особую выразительность, усиливает контрастность в нюансировке. Квартет состоит из исполнителей с различными индивидуальными возможностями, естественно, и вибрация у них разная: с более широкой амплитудой колебаний, с меньшей, с разной степенью экспрессивности (монотонная, экспрессивная). Необходимо стремиться к сближению характера вибрации, что придает звучанию слитность и однородность тембра.

Наряду с вибрацией и интонацией, большое внимание должно быть уделено исполнению штрихов. Передача штриха от одного исполнителя к другому, точное распределение смычка. Воспроизведение фразы определенным штрихом каждым исполнителем рекомендуется шлифовать в разных темпах, добиваясь полной идентичности.

Для расширения репертуара необходимо часть занятий посвящать чтению с листа, знакомству с квартетной литературой. Классные концерты, выступления перед различной аудиторией, участие в просветительских концертах, формируют у молодых музыкантов творческую фантазию, дают артистический опыт.

8.2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа является необходимым условием успешности обучения. От нее зависит в значительной мере качество приобретаемых навыков, знаний и умений. Дефицит репетиционного времени восполняется самостоятельной работой студента, чем активнее самостоятельная деятельность студентов, тем выше результат, направленный на расширение творческого кругозора, развитие художественного вкуса.

Виды самостоятельной работы:

– изучение образцов интерпретации различными исполнителями в медийных форматах (аудио, видео) и в Интернете.

– работа с аудио- и видео записью программы (запись и анализ исполнения).

В целях проверки качества самостоятельной работы студентов проводятся прослушивания.

Для самостоятельного разучивания студенты могут (по согласованию с педагогом) выбрать любое произведение из примерного репертуарного списка.