

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:	53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство
Профили	Оркестровые струнные инструменты
Образовательная программа:	магистратура
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Квартетный класс» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденному приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815.

Разработчик:

Ст. преподаватель кафедры струнно-смычковых инструментов,
камерного ансамбля и концертмейстерской подготовки Шагун Е. А. Шагун

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

Протокол № 1 от « 31 » августа 2022 г.

Заведующая кафедрой

Коваленко М. Н. Коваленко

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования

« 31 » августа 2022 г.

Кнышева Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Зав. кафедрой (подпись)	Проректор по учебной 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	6
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	6
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ	8
6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины	8
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	8
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА	8
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ	9
8.1. Методические рекомендации преподавателям	9
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся	10

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 блока «ФТД Факультативы» учебного плана направления подготовки 53.04.01 «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 музыкально-исторические знания в профессиональной	Знать: -основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до

	<p>деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода</p>	<p>начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте</p> <p>Уметь: - применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности - анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения</p> <p>Владеть: -навыками систематизации и классификации материала -умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства</p>
ОПК-2	<p>Способен воспроизводить сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>Знать: -основные направления в этапе развития нотации -основы нотационной теории и практики</p> <p>Уметь: - уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей</p> <p>Владеть: -различными видами нотации</p>
ПКО-1	<p>Способен вести инструментальную музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе профессиональных, учебных творческих коллективов</p>	<p>Знать: -основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата -принципы работы с различными видами фактуры</p> <p>Уметь: -передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения</p> <p>Владеть: Приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой</p>

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	100		34	36	30
В том числе:					
Практические занятия	100		34	36	30
Самостоятельная работа	44		2	18	24
Вид промежуточной аттестации (экзамен, зачет)			зачет	зачет	экзамен
Общая трудоемкость – час/ зач. ед.	144 ч./4 зач.ед.				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения, семестр	Содержание раздела	Практ. зан.	СРС	Всего часов
1 курс 2 семестр	Циклическое камерно-инструментальное сочинение XVIII-XXI веков, написанное для классического состава струнного квартета	34	2	44
2 курс 3 семестр	Циклическое камерно-инструментальное сочинение XVIII-XXI веков, написанное для классического состава струнного квартета	36	18	46
2 курс 4 семестр	Циклическое камерно-инструментальное сочинение XVIII-XXI веков, написанное для классического состава струнного квартета	30	24	54
Итого:		100	44	144

Содержание разделов (тем) дисциплины

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. Особенности исполнения барочных произведений на современных инструментах (квартеты Боккерини, Керубини).

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). 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. Струнные квартеты западноевропейских композиторов XX века

Струнные квартеты композиторов крупных национальных школ. Сочинения для квартета К. Дебюсси, М. Равеля, П. Хиндемита, А. Онегера, Д. Мийо, Л. Яначека, Б. Бартока, Б. Мартину, Ф. Пуленка, Б. Бриттена. Решение вопросов взаимодействия инструментов струнного квартета при сложных формах метроритмической организации музыкальной ткани. Освоение навыков исполнительского прочтения современной квартетной партитуры. Расширение представлений о смещении тембров, звуковых красках, выработка новых приёмов звукоизвлечения и штрихов при игре в квартете. Воздействие народной музыки на интонационный строй, гармонию, ритмическую структуру произведений.

Тема 7. Жанр струнного квартета в творчестве крупнейших отечественных композиторов XX века

Произведения для струнного квартета И. Стравинского, Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д. Шостаковича, А. Бабаджаняна, Д. Кабалевского, Н. Ракова, Г. Свиридова, Б. Чайковского, К. Хачатуряна, Р. Глиэра, М. Вайнберга, Н. Пейко 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.

Тема 8. Жанр струнного квартета в творчестве композиторов-авангардистов XX – начала XXI века.

Знакомство с новейшими композиторскими школами. Произведения для струнного квартета таких композиторов-новаторов, как А. Шёнберг, А. Шнитке, А. Веберн, А. Берг, К. Пендерецкий, Л. Аманти, Л. Ноно и другие. Музыкальный авангард. Использование таких современных направлений, как: додекафония, пуантилизм, алеаторика и др. Джаз и современный квартет. Привлечение других видов искусства.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Вопросы квартетного исполнительства [Текст]. – М. : Музгиз, 1956. – 102 с.
2. Давидян, Р. Квартетное искусство. Проблемы исполнительства и педагогики : Учебное пособие для музыкальных вузов [Текст] / Р. Давидян. – М. : Музыка, 1984. – 270 с.
3. Долгов, Н. Н. Смычковые квартеты Бетховена / общ. ред. и вст. ст. Б. Доброхотова [Текст]. – М., 1980. – 197 с.
4. Камерный ансамбль: педагогика и исполнительство : сб. ст. / под ред. К. Х. Аджемов [Текст]. – М. : Музыка, 1979. – 167 с.
5. Раабен, Л. Н. Вопросы квартетного исполнительства : учеб. пособие для консерваторий и муз. училищ [Текст] / Л. Н. Раабен. – М. : Музгиз, 1956. – 109 с.

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

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

Перечень лицензионного программного обеспечения:

MicrosoftWindows 7, ProPotPlayer, 7-Zip, GoogleChrome, MozillaFirefox, AdobeAcrobatReader

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

Реализация дисциплины «Квартетный класс» обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

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 одготумбовые. (2) Стул (2), Стул Классик (3) Стул С-369 (1) Шкаф железный (1) Шкаф книжный (1) Зеркало (1) Пульты (2) Глушители (2) Карниз (1)
424 ауд.	Пианино Petroff (1) Шкаф книжн. (1) Стол одготумбовый (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 двухстумбовый (1) Стул Классик (1) Стулья (2) Глушители (3)
429 ауд.	Пианино Petroff (1) Шкаф книжн. (1) Стол двухстумбовый (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

В вузе дисциплина «Квартетный класс» является одной из важнейших дисциплин оркестрового факультета, на уроках которого воспитывается коллективная дисциплина, ответственность и умение трактовать свою партию как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа, развивается художественный вкус, понимание содержания, формы и стиля исполняемых сочинений.

Основной формой работы в квартетном классе является урок, где рассматриваются художественные проблемы, анализируются форма и содержание, определяется роль выразительных средств воплощения эмоционально-образного содержания музыки, оттачиваются технические навыки (штрихи, артикуляция, динамика). При составлении учебного плана следует руководствоваться принципом постепенности и

последовательности в овладении художественным и техническим мастерством ансамблевого исполнения.

Прежде всего, необходимо использовать в работе партитуру и партии одной редакции. Это исключает возможность разночтений в динамике, штрихах и т.п.

Очень полезно сравнивать отредактированную партитуру с уртекстом, так как не всегда исторически сложившаяся традиционная редакция соответствует оригинальному нотному тексту. Кроме того, это даёт возможность исполнителям лучше понять авторский замысел и максимально приблизиться к его воплощению. Рекомендуется работа со словарем — для перевода всей иностранной терминологии, встречающейся в партитуре.

В процессе индивидуальной подготовки исполнителям следует не только подготовить свою партию к совместному музицированию, но и познакомиться с другими сочинениями этого автора и его творчеством в целом, биографией, чертами стиля, обратить внимание на характерные особенности музыкального языка. Необходимо также активно использовать знания, полученные при изучении предметов музыкально-исторического и музыкально-теоретического циклов, а также других предметов учебного плана (истории, философии, эстетики).

В воспитании будущего ансамблиста, в формировании его творческой индивидуальности и совершенствовании мастерства, решающую роль играет репертуар. Занятия в квартетном классе приобщают студента к богатейшей сокровищнице музыкальной культуры – камерно-ансамблевой инструментальной музыке, что способствует расширению кругозора студента, развитию его музыкантской зрелости.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Наряду с тщательным изучением сочинения в классе, необходимо особое внимание уделять умению студента работать самостоятельно, всячески поощрять его интерес к этому роду деятельности. Самостоятельная работа является необходимым условием успешности обучения, от неё зависит в значительной мере качество приобретаемых знаний, навыков и умений. Дефицит репетиционного времени восполняется самостоятельной работой студента. Чем активнее самостоятельная познавательная деятельность студентов, тем выше результат, направленный на расширение их музыкально-эстетического кругозора.

Самостоятельное изучение партитуры следует начинать с детального анализа формы сочинения, средств музыкальной выразительности, специфических особенностей изложения музыкального материала. Это необходимо для понимания своей роли в ансамбле, для достижения единого качества исполнения отдельных штрихов, динамики, агогики, артикуляции и т.д., и, что ещё более важно, для достижения единого интонирования повторяющихся мотивов и фраз, передающихся от одного инструмента к другому, от одной группы инструментов к другой.

Одним из видов самостоятельной работы студентов являются прослушивания аудио, видеозаписей современных выдающихся исполнителей.