

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

Кафедра оркестровых инструментов, камерного ансамбля
и концертмейстерского мастерства

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

/ М. М. Ахмадагаев /

«29» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КВАРТЕТ

Специальность

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка)

Квалификация

«Концертный исполнитель. Преподаватель»

Срок обучения

очная форма - **5 лет**

Нальчик

2023

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель – воспитание музыканта-ансамблиста высокой квалификации со сложившимся художественным мировоззрением, владеющего разнообразным ансамблевым репертуаром, подготовленного к активному участию в художественно-культурной жизни общества путём представления результатов своей исполнительской деятельности в ансамблях различного состава, способного в процессе сотворчества к созданию высокохудожественной интерпретации музыкального произведения на основе грамотного и стилистически выверенного прочтения музыкального текста; подготовка квалифицированных специалистов, способных к самостоятельной педагогической и культурно-просветительской деятельности в области ансамблевого исполнительства, участников и руководителей ансамблевых коллективов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (ОПК-2)
- Способен постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке и нотном тексте (ОПК-6)
- Способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль (ПК-3)
- Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра (ПК-6)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; различные виды композиторских техник (от эпохи Возрождения и до современности); принципы гармонического письма, характерные для композиции определенной исторической эпохи; виды и основные функциональные группы аккордов; принципы пространственно-временной организации музыкального произведения разных эпох, стилей и жанров, облегчающие восприятие внутренним слухом; стилевые особенности музыкального языка композиторов XX века в части ладовой, метроритмической и фактурной организации музыкального текста; методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения; основы исполнительской интерпретации; знать концертный, ансамблевый, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров; основные принципы сольного и совместного исполнительства;

Уметь: пользоваться внутренним слухом; записывать музыкальный материал нотами; чисто интонировать голосом; производить гармонический анализ произведения без предварительного прослушивания; выполнять письменные упражнения на гармонизацию мелодии и баса; сочинять музыкальные фрагменты в различных гармонических стилях на собственные или заданные музыкальные темы; анализировать

нотный текст полифонического сочинения без предварительного прослушивания; выполнять письменные упражнения на основные виды сложного контрапункта и имитационно-канонической техники; сочинять полифонические фрагменты и целые пьесы (мотеты, инвенции, пассакалии, фуги и т.д.) на собственные или заданные музыкальные темы, в том числе, на основе предложенного аутентичного образца; анализировать музыкальное произведение во всей совокупности составляющих его компонентов (мелодические, фактурные, тонально-гармонические, темпо-ритмические особенности), проследить логику темообразования и тематического развития опираясь на представления, сформированные внутренним слухом; поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме; сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики; самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении; взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; теоретическими знаниями об основных музыкальных системах; навыками гармонического, полифонического анализа музыкальной композиции с опорой на нотный текст, постигаемый внутренним слухом; навыками интонирования и чтения с листа музыки XX века; способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле; навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля; навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром; навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 25 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную: практическую, индивидуальную), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	25	900	4,8,9	3,5,6,7,10
Аудиторные занятия		274		
Самостоятельная работа*		626		

* В том числе экзамены: 108 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Раздел Дисциплины Очное обучение	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Индивидуальные	Самостоятельные	
	Квартет				
		3	36	78	Зачет
		4	34	78	Экзамен

		5	36	78	Зачет
		6	34	78	Зачет
		7	36	78	Зачет
		8	34	78	Экзамен
		9	36	78	Экзамен
		10	28	80	Зачет
	Итого 900**		274	626*	

* В том числе экзамены – 36 час;

** в том числе контактная работа – 280 ч. – подготовка к зачетам, концертным выступлениям, конкурсам, фестивалям.

4.3. Рекомендуемые образовательные технологии

Основной формой учебной работы по дисциплине «Квартет» является урок – индивидуальные занятия педагога со студентом.

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них занятия в классе проводятся в индивидуальной форме под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в предшествующие годы обучения. Занятия проводятся на основе индивидуального плана в соответствии с программными требованиями. Индивидуальный план в процессе работы может корректироваться. В случае подготовки студента к конкурсу работа ведется по особому плану в соответствии с конкурсными требованиями.

Урок может иметь разнообразные формы: прослушивание исполнения студента и работа над программой, прослушивание аудиозаписей и просмотр видеофильмов, показ, тренинг самостоятельной работы студента, другие формы.

Традиционные технологии: практические занятия (индивидуальные); репетиции, творческие выступления. **Инновационные технологии:** интерактивные технологии, выездные занятия, информационные технологии (с использованием компьютерной техники). **Интерактивные технологии:** эвристическая беседа; использование средств мультимедиа (компьютерные классы); технология моделирования или метод творческих проектов.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Главной формой учебной и воспитательной работы является мелкогрупповое занятие в классе. Студент за время обучения должен получить все необходимые практические и теоретические знания и навыки, которые должны быть востребованы в его последующей деятельности. В процессе изучения курса особое внимание необходимо уделить изучению дополнительной литературы и других источников с целью расширения кругозора молодого музыканта.

Организация учебной и воспитательной работы в классе предполагает налаживание взаимопонимания и творческого контакта между студентами и преподавателем, целенаправленное формирование интереса учащихся к предмету, что является залогом успешности процесса обучения.

Необходимо развивать и поддерживать творческую инициативу студентов, предоставляя им возможность проявить свои знания и реализовать исследовательские интересы, что в дальнейшем может во многом определить специфику профессиональной ориентированности.

Глубокое изучение репертуара ансамблиста включает в себя знание произведений разных эпох, жанров и стилей, в том числе сочинений крупной формы: квартетов, квинтетов наиболее часто исполняемых на концертных площадках. Поскольку это значительный пласт ансамблевой литературы, то необходима непосредственная связь этих знаний со сведениями из истории ансамблевого и оркестрового искусства, основных компонентов музыкального языка.

Знакомство и более глубокое изучение примеров различных ансамблевых программ (монографические концерты, концерты из произведений разных стилей, тематические концерты и т.д.);

Основываясь на богатейшем опыте ансамблевого исполнительского искусства, студент учится анализировать особенности стиля, формы и содержания произведений, проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций. Исполнение концертного ансамблевого репертуара базируется на сочетании принципов академических школ и современных направлений. Анализировать и осмысливать их с учетом современных научных данных входит в содержание дисциплины.

Практика составления ансамблевых концертных программ способствует активному участию в области культуры, а также работа ведется над способностью самостоятельно овладевать сложными сочинениями различных стилей, способностью разбираться в исторических стилях, составлять концертные программы из обширного фонда классической ансамблевой литературы.

Овладение приемами построения концертных программ, с учетом жанровых, стилистических особенностей композиторского мышления композиторов различных эпох, выстраивания программы концертов и конкурсных выступлений.

В основу «Требования по дисциплине «Квартет»» положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые решением кафедры «Требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

Студент должен освоить программы в рамках требований, предложенных ниже, на уровне концертного выступления. Совершенствуя технологию ансамблевого музицирования, он должен следить за согласованностью исполнительских намерений; синхронностью извлечения и снятия звука; слышать и при необходимости регулировать баланс между главным и второстепенным голосом; добиваться штрихового, тембрального сходства; быстро реагировать на звуковые, ритмические и интонационные отклонения партнера и т.д. Нарушения авторского текста, сбои во время игры, стилистические, технические и иные неточности рассматриваются как недостатки исполнения и соответствующим образом сказываются на оценке.

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Самостоятельная работа является важнейшим компонентом образовательного процесса, формирующим личность студента, развивающим его способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Целью самостоятельной работы является формирование способностей к самостоятельному поиску информации, литературы, обобщению, оформлению и представлению полученных результатов, их критическому анализу, аргументированному отстаиванию своих предложений, умений подготовки выступлений и созданию собственной интерпретации музыкального материала. В самостоятельную работу студентов, изучающих дисциплину «Квартет», необходимо внедрить практику подготовки аннотаций к исполняемым музыкальным произведениям, а также участие в тематических концертах-проектах.

В планировании СРС важно уметь максимально точно спрогнозировать и помочь реализовать потенциальные возможности студента на конкретный период, учесть не только профессиональные, но и личностные моменты (свойства характера, особенности психики, дисциплинированность, трудолюбие и т.д.). Все это позволит более гибко и точно, оставаясь в рамках требований, подобрать репертуарные произведения для конкретного исполнителя. При этом важно соблюсти необходимый баланс в отношении свободы выбора и необходимости поступательного профессионального движения вперед. В то же время, представляется нецелесообразным ограничиваться в выборе произведений только требованиями к зачетам и экзаменам, поскольку в них отражен лишь необходимый минимум, позволяющий выполнить Государственный образовательный стандарт. Конечной целью в данном случае должно являться накопление богатого и разнообразного репертуара, позволяющего формировать концертные программы, участвовать в исполнительских конкурсах, фестивалях, тематических концертах.

Для результативной работы необходимо:

1. Изучение партии партнёра, необходимое для восприятия всей «партитуры» произведения и адекватного взаимодействия с партнёром в ансамбле. Партию партнёра можно проигрывать, мысленно представлять звучание всей фактуры произведения.

2. Работа над синхронностью исполнения - одна из главных задач, стоящих перед участниками ансамбля. Синхронность предполагает единое понимание и ощущение партнёрами темпа и ритмического пульса произведения. К проблеме синхронности можно отнести умение чувствовать цезуры, моменты дыхания, а также моменты одновременного возникновения и окончания звучания. Одновременное вступление инструментов обычно достигается незаметным жестом одного из участников ансамбля. Для подачи такого незаметного, но достаточно волевого сигнала и мгновенного его восприятия необходима тренировка. Синхронность вступления достигается легче, если партнёры правильно чувствуют темп ещё до начала игры. Достаточно сложной проблемой является исполнение унисонных эпизодов. Такие эпизоды требуют от исполнителей очень чуткого отношения друг к другу, хорошего слухового контроля. В унисонных эпизодах следует выделять лидирующий голос, всю остальную фактуру подстраивая под него.

3. Вычленение отдельных элементов фактуры: имитаций, секвенций, мелодических построений, написанных в форме диалога и т. п.

4. Совместное проучивание однотипных эпизодов, предполагающих единый подход к исполнению штрихов, тождественность приёмов звукоизвлечения, одинаковую фразировку, и т.д.

5. Медленная игра с целью активизации слухового контроля.

6. Проигрывание технически сложных и эпизодов.

7. Совместная работа над техническими трудностями. Найти правильный приём для преодоления технических трудностей – это лишь часть проблемы. Необходимо, чтобы партнёры помимо индивидуальных занятий работали над техническими эпизодами совместно, т. к. совместная работа требует гораздо больших волевых усилий, затрат энергии, внимания, более активного звукового контроля, чем индивидуальная работа.

Для воплощения коллективно созданной интерпретации необходимо непрерывное взаимодействие партнёров в процессе самостоятельной репетиционной работы. Только тогда может возникнуть всесторонний творческий контакт, совместное сопереживание исполняемой музыки, результатом которого будет художественно полноценное исполнение.

Помимо этого, чтобы связать звуковую и смысловую стороны исполняемых произведений, мы предлагаем студентам составлять аннотации к этим произведениям. Аннотация состоит:

- краткой биографической справки о композиторе и его стиле;
- жанр и форма музыкального произведения;
- обобщенный образ и выразительные средства музыкального языка;
- трудности и сложности музыкального произведения и пути их преодоления;
- перечень аудио-, видеозаписей наиболее известных исполнителей;
- список литературы по тематике.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ

Зачет имеет целью дать возможность студенту проявить свои исполнительские и аналитические качества. Оценочная стратегия выстраивается из двух компонентов:

а) успешное воплощение в реальном звучании прочитанного и освоенного нотного текста, т.е. воссоздание художественного образа музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора;

б) рецензирование, анализ исполненных произведений.

Оценочная шкала:

«Отлично» – исполнение музыкального произведения уверенно с технической и художественной точкой зрения. Убедительная демонстрация понимания всего комплекса исполнительских задач, владение и понимание современного музыкального языка, грамотное применение композиторских приёмов и новаций.

«Хорошо» – безошибочное, но тусклое исполнение музыкального произведения;

«Удовлетворительно» – «аварийное», но с признаками некоторого понимания задач исполнения и рецензирования;

«Неудовлетворительно» – отсутствие основополагающих знаний.

Итоговый контроль осуществляется комиссией, состоящей из педагогов кафедры, и проходит в форме экзаменов и зачетов. По итогам контроля выставляется соответствующая оценка по 5-бальной системе.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Поскольку большая часть, отведенных на изучение дисциплины часов приходится на самостоятельную работу, важнейшим фактором обеспечения студента становится его умение работать с нотным и звуковым материалом. Обогащение своего ансамблевого репертуара новыми современными произведениями, изучение специальной нотной литературы, развитие и расширение слуховых представлений и впечатлений происходит путем знакомства с обширной печатной литературой и записями концертных выступлений, выложенных в сети Интернет, в частности.

Для совершенствования исполнительских навыков необходим доступ к наибольшему количеству образцов ансамблевой музыки различных направлений. Знакомство может ограничиваться чтением с листа. Чем свободнее будет студент обращаться с незнакомым по стилистике, нотной записи и смысловому контексту произведением, тем шире его представления о скрипичном наследии в целом.

Для осуществления последовательного, гармоничного развития студента на протяжении всего периода обучения – приобретение необходимого комплекса профессиональных знаний и умений в исполнении произведений разных стилей и жанров музыки, а также обеспечение соответствующего уровня технической подготовки. В основу положен принцип сочетания регламентации и свободы выбора. Однако введение регламентации не устанавливает жесткую схему и предполагает изменения и дополнения. Устанавливаемые решением кафедры «требования» могут периодически пересматриваться, в связи с изменением уровня профессиональной подготовки

поступающих в институт, а также с изменением образовательных стандартов и учебных планов.

а) основная литература:

1. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. Интерпретация произведений скрипичной классики. – М.: Музыка, 1965. – 272 с.
2. Берляничик М. М. Основы воспитания начинающего скрипача: Мышление. Технология. Творчество; Учеб. пособие для муз. уч-щ и вузов. – СПб.: Лань, 2000
3. Вопросы скрипичного исполнительства и педагогики: Сб. статей /Сост. С. Сапожников. – М.: Музыка, 1968. – 147 с.
4. Вопросы смычкового искусства: Сб. трудов (межвузовский); Вып. 40. – М., 1980. – 159 с.
5. Григорьев В. Ю. Методика обучения игре на скрипке. – М.: Классика, 2007. – 255 с.
6. Гуревич Л. Н. Скрипичные штрихи и аппликатура как средство интерпретации. – Л.: Музыка, 1988. – 112 с.
7. Либерман М. Б., Берляничик М. М. Культура скрипичного тона: Теория и практика. – М.: Музыка, 2007. – 271 с.. нот., ил.
8. Очерки по методике обучения игре на скрипке: Вопросы техники левой руки скрипача: Сб. статей; Учеб. пособие для муз. Уч-щ и консерваторий. – М.: Музгиз, 1960. – 203 с.
9. Ямпольский И. М. Основы скрипичной аппликатуры. – 4-е изд. – М.: Музыка, 1977. – 183 с.

б) дополнительная литература:

Аренский А.С.	Квартет №1 G-dur
Аренский А.С.	Квартет a-moll
Асламазян С.З.	Пьесы на темы армянских народных песен. /1975
Бабаджанян А.А.	Квартет №3 Памяти Д.Д. Шостаковича /1979
Барток Б.	Квартеты (1-6) /№1-1960, №1-3 – 1965, №4-6 – 1966
Бетховен Л.	Квартеты (1-14) /1968
Блюменфельд Ф.М.	Квартет №1
Бородин А.П.	Квартеты (1, 2, 6) /1973
Брамс Й.	Квартеты ор. 34 /1969
Вайнберг М.С.	Квартет №6 /1979
Верди Д.	Квартет /1968
Вилла – Лобос Э.	Квартеты №1, №5 /1978
Гайдн Й.	Квартеты ор.33, 64, 86 /1968, Лейпциг
Галынин Г.Г.	Квартет №2
Глазунов А.К.	Квартет (1-7) /1972
Глиэр Р.М.	Квартеты №2, №4 /1946
Гречанинов А.Т.	Квартет G-dur
Григ Э.	Квартет g-moll /1989
Дебюсси К.	Квартет ор.10 /1971
Левитин Ю.А.	Квартеты №13, №14 /1991
Мартину Б.	Струнный квартет №1 /1973
Мендельсон Ф.	Квартеты №1, №2 /1976, 1977
Моцарт В.А.	Квартеты К. 171, 172, 428, 458 /1972, 1973
Мясковский Н.	Квартеты №6, №8, №13 /1989
Пендерецкий К.	Квартет №2 /1973
Прокофьев С.	Квартеты №1, №2 /1965, партитура, 1980
Равель М.	Квартет
Рахманинов С.В.	Первый неоконченный квартет

Чайковский П.И.	Квартет №1 /1982
Шостакович Д.Д.	Квартеты №1, №3, №6, №9 /2000, 2001
Шуберт Ф.	Квартеты №6, №13 /1989, 1990

б) *дополнительная литература:*

Произведения композиторов Кабардино-Балкарии

Жириков З.	<i>Струнный квартет</i> Две пьесы для <i>струнного квартета</i>
Казанов А.	<i>Струнные квартеты №1, №2</i>
Карданов Х.	Фантазия – экспромт для <i>струнного квартета</i>
Хаупа Д.	<i>Струнный квартет</i>

в) Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, необходимых для осуществления образовательного процесса

- ✓ Электронно-библиотечная система Северо-Кавказского государственного института искусств
- ✓ International Music Score Library Project (www.imslp.org)
- ✓ электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru)
- ✓ электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru)
- ✓ база данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru)
- ✓ электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.rsl.ru)
- ✓ [Цифровой образовательный ресурс \(цифровая библиотека\) IPR SMART](#)
- ✓ [Электронно-библиотечная система Znanium](#)
- ✓ Системе анализа текстов на наличие заимствований (Антиплагиат) –
- ✓ <http://skgii.antiplagiat.ru>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Большой концертный зал площадью 508,5 кв.м на 350 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля («Petrof»), артистические комнаты, студия звукозаписи, современное звукотехническое и осветительное оборудование, пульта, стулья. Малый концертный зал площадью 56,1 кв.м на 50 посадочных мест. Оснащение: 2 концертных рояля «Seiler», «Estonia».
- Специализированные учебные аудитории (414 – площадь 37 кв.м., 408 – 10,2 кв.м., 406 – 21 кв.м.) для занятий по дисциплине «Специальный инструмент» оборудованы аудиторной мебелью, оснащены пультами, роялями: «Kaway», «Becker», пианино, оркестровыми инструментами: скрипками: «Шустер и компания», Cremona (кейс + смычок + канифоль, струны, подбородник).
- Библиотечный фонд – 87320 экз.
- Фонотека, видеотека располагающая записями классического музыкального, как зарубежного, так и отечественного, наследия. Аудиоматериал в количестве 4058 единиц.

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация «Концертные струнные инструменты».

Программа утверждена на заседании кафедры от 26 августа 2023 года, протокол №1

Зав. кафедрой оркестровых инструментов, камерного ансамбля и концертмейстерского мастерства, кандидат культурологии, профессор

Гринченко Г.А.

Программу составил:
Профессор

Гринченко Г.А.

Эксперт:
Доцент, к.п.н

Цалиев В.М