

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра оркестровых инструментов

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

_____ *И.А. Федоричева*

_____ *29.08.* 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
КВАРТЕТНЫЙ КЛАСС**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.01 Оркестровые струнные инструменты

Статус дисциплины – базовая

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практ. (семинарские) занятия, час.	Самост. работа, час.	Форма контроля
1	1	6,0	17	-	17	36	экзамен
	2		18	-	18	37	
2	3		17	-	17	36	экзамен
	4		18	-	18	37	
Всего		216	70	-	70	146	экзамен

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработал *И.В. Йовса* И.В. Йовса, преподаватель кафедры оркестровые инструменты.

Рассмотрено на заседании кафедры оркестровые инструменты (ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского»)

Протокол № *1* от *28.08* 2019 г. Зав. кафедрой *И.В. Йовса* С.Н. Йовса

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Квартетный класс» входит в базовую часть профильных дисциплин ООП ГОС ВО (уровень магистратуры) и адресована студентам 1 – 2 курса (I, II, III, IV семестр) направлений подготовки: 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М. Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, экзамен.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели: подготовка квалифицированных музыкантов, владеющих мастерством творческой деятельности, в том числе и в качестве педагогов; развитие у студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской деятельности и подчинение её художественному замыслу исполняемого произведения; воспитание художественного вкуса, развитие слухового самоконтроля; расширение музыкального кругозора, формирование эрудированного и зрелого музыканта.

Задачи:

- целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения; самостоятельно осваивать репертуар;
- научиться, на высокопрофессиональном уровне, выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений;
- учиться слышать одновременно каждую из партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО

Курс входит в базовую часть профильных дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство.

Дисциплина реализуется кафедрой оркестровых инструментов.

Основывается на базе дисциплин: «Специальный инструмент».

Является основой для изучения следующих дисциплин: «Камерный ансамбль», «Оркестровый класс».

Изучение данной дисциплины позволяет сформировать и применить у студентов специальные приемы и навыки, необходимые для игры в ансамбле при изучении последующих дисциплин: «Оркестровый класс», «Исполнительская практика», «Методика репетиционной работы в струнном ансамбле».

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	совершенствовать и развивать свой интеллектуальных и общекультурный уровень
ОК-2	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ОК-6	способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	способностью осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ПК-2	готовностью к изучению принципов, методов и форм проведения урока в исполнительском классе, методики подготовки к уроку, методологии анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способов их разрешения
ПК-3	применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования
ПК-4	преподавать в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях дисциплины (модули), соответствующие направленности (профилю) основных образовательных программ
ПК-7	разрабатывать новые образовательные программы и дисциплины (модули) и создавать условия для их внедрения в практику

Согласно требованиям образовательно-профессиональной программы студенты должны

знать:

- особенности ансамблевого музицирования;
- особенности используемых в ансамбле инструментов, их технические возможности, специфику звучания регистров, характер звукоизвлечения и штрихи;
- стилистические особенности исполняемых произведений;
- принципы построения голосоведения главных и соподчиненных музыкальных линий;
- принципы построения формы сочинения;
- основные законы построения концертной программы с учетом интересов различных групп слушателей;
- разнообразный репертуар для построения концертных тематических программ.

уметь:

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием;

- осваивать самостоятельно свою партию, работать над интонацией, фразировкой, метро-ритмическими особенностями произведения, работать над динамическим построением, штриховой палитрой, над формой сочинения;
- организовывать репетиционную работу с участниками квартета;
- добиваться верного звукового и смыслового баланса;
- целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения; использовать культурное наследие для удовлетворения потребностей различных групп населения в процессе музыкально-просветительской деятельности.

владеть:

- на должном уровне инструментально-выразительными средствами;
- техническими и штриховыми приемами;
- особенностями интонирования и разнообразной тембровой палитрой; выразительными средствами в неразрывной связи с содержательными особенностями, а также с учетом стилиевой атрибутики автора, эпохи создания; расстановкой аппликатуры;
- чтением нот с листа; способностью осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов			
	очная форма			
	всего	в том числе		
л		п	с.р.	
Тема 1. Введение в курс.	31	-	8	23
Тема 2. Классические квартеты Й. Гайдна и Л. Боккерини.	31	-	8	23
Тема 3. Принципы изучения квартетных произведений.	32	-	8	24
Тема 4. Квартеты В. А. Моцарта. Особенности стиля и трудности исполнения.	32	-	8	24
Тема 5. Особенности музыкально-выразительных средств.	32	-	8	24
Тема 6. Тематическое содержание музыкальных произведений.	32	-	8	24
Тема 7. Художественный замысел. Трактовка, единство, целостность. Вопросы ритма.	32	-	8	24
Тема 8. Подготовка к концертному выступлению.	32	-	8	24
Тема 9. Квартетное творчество западноевропейских композиторов XIX века.	32	-	8	24
Тема 10. Особенности аппликатуры. Специфика исполнения некоторых штрихов в квартетном искусстве.	32	-	8	24
Тема 11. Квартетное творчество отечественных композиторов XIX века.	32	-	8	24
Тема 12. Квартетное творчество отечественных и зарубежных композиторов XX века.	32	-	8	24
Тема 13. Вопросы звукоизвлечения в квартете. Атака звука. Вибрация как прием художественный выразительности.	32	-	9	23
ВСЕГО:	414	-	105	309

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

- Тема 1. Введение в курс.
- Тема 2. Классические квартеты Й. Гайдна и Л. Боккерини.
- Тема 3. Принципы изучения квартетных произведений.
- Тема 4. Квартеты В. А. Моцарта. Особенности стиля и трудности исполнения.
- Тема 5. Особенности музыкально-выразительных средств.
- Тематическое содержание музыкальных произведений.
- Тема 6. Художественный замысел. Трактовка, единство, целостность. Вопросы ритма.
- Тема 7. Подготовка к концертному выступлению.
- Тема 8. Квартетное творчество западноевропейских композиторов XIX века.
- Тема 9. Особенности аппликатуры. Специфика исполнения некоторых штрихов в квартетном искусстве.
- Тема 10. Квартетное творчество отечественных композиторов XIX века.
- Тема 11. Квартетное творчество отечественных и зарубежных композиторов XX века.
- Тема 12. Вопросы звукоизвлечения в квартете. Атака звука. Вибрация как прием художественной выразительности.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- Закрепление полученных на уроке знаний.
- Систематическое формирование и накопление практических игровых навыков, необходимых для исполнительской ансамблевой деятельности обучающихся.
- Изучение своей партии и знание партий всех ансамблистов.
- Знакомство со стилем, эпохой композитора и особенностями изучаемого произведения.
- Определение музыкальной формы, характера каждой части. Нахождение сольных эпизодов каждого инструмента и сопровождения.
- Добиваться единства мышления и эмоционального исполнения в ансамбле.
- Уделять большое внимание индивидуальной и групповой интонации.
- Добиваться однородности исполнения штрихов, динамического единства, ритмической точности, выразительности фразировки, качественного звукоизвлечения, артистизма.
- Ежедневно читать с листа.
- Интересоваться, изучать, слушать в произведения современных композиторов, анализируя и делая выводы о средствах выразительности данной эпохи. Расширять и пополнять свой музыкальный кругозор.
- Развивать художественный вкус, культуру слуха, эмоциональную отзывчивость на исполняемое произведение и вырабатывать сценическую выдержанность, артистизм.
- Уметь самостоятельно подобрать удобную и выразительную аппкатуру.
- Знать приемы исполнения старинной музыки. Владеть аутентичной манерой звукоизвлечения. Точно выполнять контрастность динамики. Добиваться выразительности игры без вибрации.
- В произведениях композиторов-романтиков использовать различные виды вибрации, использовать многообразие тембров, различные приемы звукоизвлечения (флажолеты, пиццикато, игра на подставке, игра на грифе, игра древком).

- При разборе произведений внимательнее относиться к нотному тексту и соблюдать правильно выбранную аппликатуру, штрихи.
- При разборе произведения уделять больше внимания анализу его формы, строению, знать основные темы, знать противопоставления и развитие динамики, найти кульминацию произведения.
- Уметь применять в работе слуховой контроль, проявлять больше музыкальной осмысленности, слуховой активности.
- Прослушивать и просматривать видеозаписи выдающихся музыкантов, известных квартетных коллективов.

8. ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины.

Аренский А.С.	Квартет №1 G-dur
Аренский А.С.	Квартет a-moll
Асламазян С.З.	Пьесы на темы армянских народных песен.
Бабаджанян А.А.	Квартет №3 Памяти Д.Д. Шостаковича /1979
Барток Б.	Квартеты (1-6) 1960-1966
Бетховен Л.	Квартеты (1-14) /1968
Блюменфельд Ф.М.	Квартет №1
Бородин А.П.	Квартеты (1, 2, 6) /1973
Брамс Й.	Квартеты op. 34 /1969
Вайнберг М.С.	Квартет №6 /1979
Верди Д.	Квартет /1968
Вилла – Лобос Э.	Квартеты №1, №5 /1978
Гайдн Й.	Квартеты op.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 op.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

Примерный список произведений для самостоятельной работы студентов

Гайдн Й.	Грачев В.
	Керубини Л.
Моцарт В.	Римский-Корсаков Н.
Боккерини Л.	Рахманинов С.
Гендель-Асламазян	Ходош В.
Афанасьев Н.	Шостакович Д.
Глазунов А.	
Глиэр Р.	Квартеты соч. 1 №1-6
Глинка М.	Соч. 2 №1-6, соч. 3 №1-6
Гедике А.	Квартеты соч. 159-170
Гнесин М.	Квартеты соч. 6№3

Пассакалия
Квартет «Волга»
Квартет №№1,2
Квартет №1
Квартет F
Квартет соч.33
Сюита

Дивертисмент
Квартет
Квартет В-La-F
Квартет №1
Четыре напева для квартета
Квартет №1 (1,2 части)

9. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

В план работы дисциплины «Квартетный класс» в течение года должно быть включено не менее трех произведений. При выборе репертуара необходимо руководствоваться принципом постепенности и последовательности. Однако здесь возможны и отступления, в зависимости от индивидуальных особенностей, технической подготовки участников состава квартета.

Формой итогового контроля по дисциплине «Квартетный класс» является экзамен исполнителя, представляющий собой выступление с программой, которая должна включать два разных по стилю сочинения квартетной музыки. Промежуточная аттестация осуществляется в форме контрольных уроков, зачетов, экзаменов и концертных выступлений. Экзамены по дисциплине «Квартетный класс» студенты сдают в 1 и 3 семестрах.

Требования к проведению экзамена. На экзамене студенты в составе квартета должны исполнить свою программу профессионально в технологическом и музыкальном отношении, умело использовать художественные средства выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения. Должны продемонстрировать умение исполнить музыкальное произведение убедительно, ярко, артистично.

10. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Учебная дисциплина «Квартетный класс» является одной из основных в профессиональной подготовке студентов в музыкальных ВУЗах по направлению подготовки: «Музыкально-инструментальное искусство». Она предусматривает совершенствование навыков игры в квартете в объеме, необходимом для дальнейшей практической деятельности будущего специалиста высшей квалификации. 100% индивидуальных аудиторных занятий проводятся в интерактивной форме.

Педагогическое редактирование необходимый метод подготовки педагога к уроку. Следует учитывать, что редактирование сочинения целесообразно проводить совместно с учеником, вызывая у последнего ощущение самостоятельного поиска и нахождения индивидуального варианта интерпретации. Необходимо знание разных редакций исполняемого произведения. Важно воспитывать у студента умение в них ориентироваться и критически подходить к нотному тексту музыкального сочинения, отделяя авторские указания от редакторских замечаний. Целесообразно составлять предварительный план урока, включающий в себя проверку пройденного и усвоенного материала, анализ сделанного и корректировку технических и художественных заданий на будущее.

11 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов
Отлично (5)	Стилистически выверенное исполнение, эмоционально яркое, с высоким художественно-техническим мастерством, соответствующее всем указаниям в нотном тексте; реализован принцип «единства цели при разнообразии средств достижения»; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Хорошо (4)	Стилистически достаточно выверенное исполнение; при убедительном, уверенном исполнении текста допущены незначительные ошибки; запланированная индивидуальная программа выполнена.
Удовлетворительно (3)	Стилистически недостаточно выверенное, неуверенное, схематичное исполнение; в нотном тексте допущены значительные погрешности; запланированная индивидуальная программа выполнена не полностью.
Неудовлетворительно (2)	стилистически некорректное, невыразительное исполнение программы с грубыми ошибками в нотном тексте; запланированная индивидуальная программа не выполнена.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения практических занятий, а также для самостоятельной работы используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащен фортепиано, компьютерный класс, библиотека, читальный зал, видеотека, фонотека, концертный зал (со светотехническим и звукотехническим оборудованием), комплект специальных периодических изданий, аудио- и видеозаписей.