

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Центральная музыкальная школа –
Академия исполнительского искусства»
(ЦМШ – Академия исполнительского искусства)

Кафедра виолончели, контрабаса, арфы и струнного квартета

УТВЕРЖДАЮ»

Ректор ЦМШ-АИИ

В.В. Пясецкий/

приказ № 221-од от 30.08.2024

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
«СТРУННЫЙ КВАРТЕТ»**

Экспериментальная образовательная программа
профессионального образования
«Исполнительское искусство»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация

Концертные струнные инструменты

Высшее образование

(специалитет)

Год поступления - 2023

Москва, 2024

Рабочая программа дисциплины «Струнный квартет» составлена на основании требований ФГОС ВО по специальности **53.05.01 Искусство концертного исполнительства** (уровень специалитета), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.08.2017 г. № 731.

Автор-составитель: преподаватель ЦМШ-АИИ В.А. Абрамян

Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании факультета оркестровых струнных инструментов, протокол №1/24-25 от 30 августа 2024 г.

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины	4
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы.....	4
4. Объем дисциплины и виды учебной работы.....	6
5. Содержание дисциплины	7
5.1. Тематический план	7
5.2. Содержание программы.....	8
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	9
6.1. Список литературы.....	9
6.2. Интернет-ресурсы.....	9
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	10
8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.....	10
8.1. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций	10
8.2. Контрольные материалы.....	11
8.2.1. Репертуарные списки.....	11
8.2.2. Примерные программы зачетов и экзаменов по семестрам	12
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	14
Методические рекомендации для преподавателей	14
ПРИЛОЖЕНИЕ 2	16
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины	16
ПРИЛОЖЕНИЕ 3	18
Список дополнительной литературы	18

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цели и задачи освоения дисциплины:

Цель: подготовка музыкантов высшей квалификации, владеющих всем комплексом знаний, исполнительских навыков и умений, в том числе навыками ансамблевой музыкально-исполнительской деятельности, необходимыми для профессиональной деятельности в качестве концертных исполнителей в квартете и камерном ансамбле, артистов оркестров и педагогов, а также создание предпосылок и условий для самостоятельной работы над квартетной и ансамблевой музыкой любого стиля, жанра и формы, как с позиций ее индивидуального осмысления, так и с позиций полноценной исполнительской реализации, учитывающих общие закономерности исполнения.

Задачи:

- выработка практических навыков профессиональной работы в области ансамблевого искусства;
- воспитание осмысленности интерпретаторских решений на основе анализа авторского текста;
- постижение общих закономерностей музыкального исполнения во взаимосвязи комплекса исполнительских средств воплощения с концепцией произведения и композиторским стилем;
- выявление особенностей исполнительского анализа в работе над произведениями эпохальных и авторских стилей;
- совершенствование навыков совместной игры;
- развитие полифонического, гармонического, тембрового слуха;
- умения выстраивать исполнение партии в соответствии с её функцией в партитуре;
- воспитание навыков общения в процессе репетиционной работы и владения своим психофизиологическим состоянием;
- овладение базовыми элементами дирижирования для визуального согласования темпа и его изменений с партнерами по ансамблю;
- приобщение студентов к сокровищнице мировой музыкальной культуры – камерной квартетной и инструментальной музыки, знакомство с лучшими образцами классической и современной музыки.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина «Струнный квартет» входит в Блок 1, часть формируемую участниками образовательных отношений Б1.В.04 ОПОП подготовки специалистов по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (уровень специалитета), специализация – Концертные струнные инструменты.

Дисциплина «Струнный квартет» изучается в тесной взаимосвязи с дисциплинами «Специальный инструмент», «Ансамблевое исполнительство», с практиками «Исполнительская практика», «Преддипломная практика».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

Выпускник, освоивший дисциплину «Струнный квартет», должен обладать следующими компетенциями:

Компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине в рамках компонентов компетенций
ОПК-2. Способен воспроизводить	<i>Знать:</i> — основы нотационной теории и практики;

музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	— основные направления и этапы развития нотации;
	<i>Уметь:</i> — самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей;
	<i>Владеть:</i> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.
ПК-1. Способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента	<i>Знать:</i> — конструктивные и звуковые особенности своего инструмента; — различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
	<i>Уметь:</i> — передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения; — использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;
	<i>Владеть:</i> — навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте; — навыками самостоятельной работы на инструменте.
ПК-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.
ПК-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 в составе ансамбля;
ПК-7. Способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра	<i>Знать:</i> — знать 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

Общая трудоемкость дисциплины «Квартет» составляет 15 зачетных единицы, 540 академических часов. Дисциплина «Квартет» осваивается в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 семестрах.

Вид учебной работы	Всего часов / зачетных единиц	Семестры							
		1-й	2-й	3-й	4-й	5-й	6-й	7-й	8-й
Контактная аудиторная работа	288	32	40	32	40	32	40	32	40
Индивидуальные занятия	288								
Самостоятельная работа	252	4	32	40	32	40	32	40	32
Вид промежуточной аттестации		зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	экзамен	зачет с оценкой	зачет с оценкой	зачет с оценкой	экзамен
Общая трудоемкость: Часы	540	36	72	72	72	72	72	72	72
Зачетные единицы	15	1	2	2	2	2	2	2	2

5. Содержание дисциплины

5.1. Тематический план

Наименование тем и разделов курса	Всего часов	Аудиторные занятия (час.), практически	Самостоятельная работа (час.)
<i>1-й семестр</i>			
Квартет классического периода (Й. Гайдн, А. Моцарт)	36	4	32
<i>2-й семестр</i>			
Квартет классического или романтического периода (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон)	72	32	40
<i>3-й семестр</i>			
2 части из двух квартетов (каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки) классического или романтического периода (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон)	72	40	32
<i>4-й семестр</i>			
2 части из двух квартетов (каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки) русских и советских композиторов (С. Танеев, А. Аренский, П. Чайковский, С. Прокофьев, Д. Шостакович)	72	32	40
<i>5-й семестр</i>			
Два квартета (на выбор студентов; каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки); желательно представить творчество зарубежных авторов (например, квартеты А. Дворжака, Б. Сметаны, М. Равеля, К. Дебюсси, Э. Грига, Б. Бартока, П. Хиндемита)	72	40	32
<i>6-й семестр</i>			
2 части из двух квартетов (каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки) классического или романтического периода (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, Ф. Мендельсон, А.Бородин, В.Шебалин)	72	32	40
<i>7-й семестр</i>			
Два квартета (на выбор студентов; каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки); желательно представить творчество зарубежных авторов (например, квартеты А. Дворжака, Б. Сметаны, М. Равеля, К. Дебюсси, Э. Грига, Б. Бартока, П. Хиндемита, Прокофьев, Д.Шостакович, Б. Бартока, Л.Бетховен Поздние квартеты ор. 59)	72	40	32
<i>8-й семестр</i>			
Два квартета (на выбор студентов; каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки); желательно представить творчество зарубежных авторов (например, квартеты Б. Сметаны, М.	72	32	40

Равеля, К. Дебюсси, Б. Бартока, П. Хиндемита, Б. Бартока, Прокофьев, Д. Шостакович, Л.Бетховен Поздние квартеты ор. 59, А.Глазунов, А.Бородин)			
Итого по курсу	540	288	252

5.2. Содержание программы

Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля:

Требования к зачетам и экзаменам

Семестр	Наименование раздела учебной дисциплины	Виды учебной деятельности, включая самостоятельную работу студентов (в часах)		
		ПР	СРС	всего
1	Зачет с оценкой. Одна или две части классического квартета Гайдна, Моцарта, Бетховена	32	4	36
2	Зачет с оценкой. Одна часть романтического квартета Бетховена, Шуберта, Мендельсона	40	32	72
3	Зачет с оценкой. Две части романтического квартета Бетховена, Шуберта, Мендельсона	32	40	72
4	Экзамен. Две части квартета Чайковского, Прокофьева, Шостаковича	40	32	72
5	Зачет с оценкой. Два квартета (на выбор студентов; каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки) Б. Сметаны, М. Равеля, К. Дебюсси	32	40	72
6	Зачет с оценкой. 2 части из двух квартетов (каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки) классического или романтического периода (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, А. Бородин)	40	32	72
7	Зачет с оценкой. Два квартета (на выбор студентов; каждый скрипач должен исполнить партию 1-й скрипки); желательно представить творчество зарубежных авторов (например, квартеты А. Дворжака, Б. Сметаны, Б. Бартока, П. Хиндемита)	32	40	72
8	Экзамен. Два квартета (на выбор студентов) из творчества композиторов, пройденных во всех семестрах.	40	32	72
	ИТОГО:	288	252	540

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1. Список литературы

- Афонина, Н.Ю.* Камерная инструментальная музыка XX–XXI веков: вопросы истории и теории жанра: учебное пособие / Н.Ю. Афонина. — Санкт-Петербург: СПбГК, 2015. — 78 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/73593> (дата обращения: 16.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
- Бочкарев Л.Л.* Психология музыкальной деятельности. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2006. – Режим доступа: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_003496518/
- Цагарелли Ю.А.* Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб.: Композитор, 2008. – Режим доступа: https://old.rusneb.ru/catalog/000199_000009_004024234/
- Храмова, И.М.* Струнные квартеты Иоганнеса Брамса как цикл «высшего порядка»: учебное пособие / И.М. Храмова. — Нижний Новгород: ННГК им. М.И. Глинки, 2013. — 24 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/108398> (дата обращения: 16.01.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

6.2. Интернет-ресурсы

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем.

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

№ п/п	Применение	Программное обеспечение
1	Операционные системы	Microsoft Windows
2	Интернет браузеры	Google Chrome, Microsoft Edge
3	Офисные пакеты	Microsoft Office, LibreOffice
4	Архиваторы	7-zip
5	Просмотр и редактирование графических файлов	FastStone Image Viewer
6	Работа с PDF файлами	Sumatra PDF, PDF24 Creator
7	Набор аудио-видеокодексов	K-Lite Codec Pack
8	Потный редактор	MuseScore

Современные профессиональные базы данных
Национальная электронная библиотека (НЭБ) <https://rusneb.ru/>
Электронно-библиотечная система Центральной музыкальной школы – Академии исполнительского искусства

<http://classic-online.ru/>

Архив музыкальной литературы <http://muzlit.net/>

Аудио (классика) <http://randomclassics.blogspot.com/search/label/sanderling>

Аудио, видео <http://amnesia.pavelbers.com/>

Информационный портал для музыкантов «Orpheus» <http://orpheusmusic.ru/>

Классика ноты <http://www.freesheetmusic.net/index.html>

Классика ноты <http://www.bh2000.net/score/>

Классика ноты <http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/>

Классика ноты <http://www.free-scores.com/#>
 Классика ноты http://mp3complete.net/schumann_fp.htm
 Классическая музыка <http://www.classic-music.ru>
 Музыкальная библиотека: <http://www.muzbiblioteka.ru>
 Музыкальная литература (книги, ноты) <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>
 Музыкальный портал (аудио и видео) «Классик-онлайн» <http://classic-online.ru/>
 Национальная Электронная Библиотека <https://old.rusneb.ru/>
 Новости академической музыки <http://www.classicalmusicnews.ru/news>
 Нотная библиотека <http://www.piano.ru/library.html>
 Нотная библиотека <http://nlib.narod.ru/index.html>
 Нотный архив Бориса Тараканова <http://notes.tarakanov.net>
 Нотный архив России <http://www.notarhiv.ru/>
 Погружение в классику – классическая музыка <http://intoclassics.net/?lsFDrw>
 Профессиональный портал для музыкантов <http://fdstar.com/>
 Портал для музыкантов <https://www.classicalmusicnews.ru/>

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация курса требует наличия специализированного учебного кабинета.
 Оборудование учебного кабинета:

- 1-4 пульта;
- стулья;
- шкаф для хранения музыкальной и методической литературы, метронома.
- рабочий стол преподавателя.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации

Контроль работы обучающихся осуществляется в форме экзаменов и зачетов.

Сроки проведения экзаменов: 4 и 8 семестры.

Зачеты с оценкой проводятся в 1,2,3,5,6,7 семестрах.

Процедура экзаменов и зачетов регламентируется Положением о порядке проведения промежуточной аттестации и текущем контроле успеваемости обучающихся в Центральной музыкальной школе – Академии исполнительского искусства.

8.1. Критерии оценивания сформированности компонентов компетенций

Шкала оценивания:

Оценки	Показатели освоения
Отлично	Ансамблевый репертуар освоен обучающимся в полном объеме, студент в составе ансамбля демонстрирует свободное владение инструментом, программа исполнена ярко, музыкально, без ошибок и остановок, студент исполняет свою партию в полной согласованности своих действий с другими участниками ансамбля, демонстрирует отличные

	навыки при чтении с листа в составе ансамбля
Хорошо	Ансамблевый репертуар освоен студентом в полном объеме, обучающийся в составе ансамбля демонстрирует хорошее владение инструментом, программа исполнена музыкально, с незначительным количеством ошибок, без остановок, студент исполняет свою партию в хорошей согласованности своих действий с другими участниками ансамбля, демонстрирует хорошие навыки при чтении с листа в составе ансамбля
Удовлетворительно	Ансамблевый репертуар освоен студентом не в полном объеме, обучающийся в составе ансамбля демонстрирует слабое владение инструментом, программа исполнена со значительным количеством ошибок, студент при исполнении недостаточно хорошо согласовывает свои действия с другими участниками ансамбля, демонстрирует слабые навыки при чтении с листа в составе ансамбля
Неудовлетворительно	Ансамблевый репертуар студентом не освоен, студент в составе ансамбля демонстрирует крайне слабое владение инструментом, программа исполнена с большим количеством текстовых ошибок, обучающийся не имеет навыков чтения с листа в составе ансамбля

8.2. Контрольные материалы

8.2.1. Репертуарные списки

Гайдн	Квартеты соч. 17 № 6 ре мажор, соч.20 № 3 фа минор, соч. 54 № 1 соль мажор
Моцарт	Квартеты ми-бемоль мажор KV 428, до мажор KV 465, ре мажор KV 575, фа мажор KV 590, ре минор KV 421
Бетховен	Квартеты № 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11
Шуберт	Квартеты № 9 op. posth. соль минор, № 10, соч.125, № 1 ми-бемоль мажор, № 13, соч. 29 ля минор («Розамунда»), № 14 op. posth. ре минор («Девушка и смерть»)
Мендельсон	Квартеты соч.12 ми-бемоль мажор, соч.13 ля минор, соч.44, № 2 ми минор, соч.80 фа минор
Брамс	Квартеты № 1, № 2, № 3
Дворжак	Квартет № 8, соч.34, квартет № 12 соч.96 («Американский»)
Шуман	Квартет № 1
Мендельсон	Квартеты соч.12 ми-бемоль мажор, соч.13 ля минор, соч.44, № 2 ми минор, соч.80 фа минор
Брамс	Квартеты № 1, № 2, № 3
Сметана	Квартет № 1 («Из моей жизни»)
Дворжак	Квартет № 8, соч.34, квартет № 12 соч.96
Дебюсси	Квартет

Равель	Квартет
Бородин	Квартеты № 1 и № 2
Чайковский	Квартеты № 1 и № 2
Рахманинов	1-й неоконченный квартет
Глазунов	«Славянский» квартет
Прокофьев	Квартеты № 1 и № 2
Шостакович	Квартеты № 1, № 3, № 4, № 6, № 7
Л. Бетховен	Квартет №8 ор. 59
Ф. Шуберт	Квартет № 12, 14
А. Бородин	Квартет № 1,2
Ф. Мендельсон	Квартет №6
В. Шебалин	Квартет на выбор
Б. Сметана	Квартет «Из моей жизни»
М. Равель	Квартет
К. Дебюсси	Квартет
Э. Григ	Квартет Соль минор ор.27
Б. Барток	Струнные квартеты № 2,6
Л. Бетховен	Поздние квартеты, ор. 59)
С. Прокофьев	Квартеты № 1,2
Б. Сметана	Квартет «Из моей жизни»
М. Равель	Квартет
К. Дебюсси	Квартет
Б. Барток	Струнные квартеты на выбор
Л. Бетховен	Поздние квартеты ор. 59
А. Глазунов	«Славянский» квартет
А. Бородин	Квартет 1, 2
Д. Шостакович	Квартеты № 1, № 3, № 4, № 6, № 7

8.2.2. Примерные программы зачетов и экзаменов по семестрам

1-й и 2-й семестры:

Гайдн	Квартеты соч. 17 № 6 ре мажор, соч.20 № 3 фа минор, соч. 54 № 1 соль мажор
Моцарт	Квартеты ми-бемоль мажор KV 428, до мажор KV 465, ре мажор KV 575, фа мажор KV 590, ре минор KV 421

3-й и 4-й семестры:

Бетховен	Квартеты № 1, № 2, № 4, № 6, № 7, № 8, № 10, № 11
Шуберт	Квартеты № 9 ор. posth. соль минор, № 10, соч.125, № 1 ми-бемоль мажор, № 13, соч. 29 ля минор («Розамунда»), № 14 ор. posth. ре минор («Девушка и смерть»)
Мендельсон	Квартеты соч.12 ми-бемоль мажор, соч.13 ля минор, соч.44, № 2 ми минор, соч.80 фа минор
Брамс	Квартеты № 1, № 2, № 3

Дворжак Квартет № 8, соч.34, квартет № 12 соч.96
(«Американский»)

5-й семестр:

Шуман Квартет № 1
Мендельсон Квартеты соч.12 ми-бемоль мажор, соч.13 ля минор,
соч.44, № 2 ми минор, соч.80 фа минор
Брамс Квартеты № 1, № 2, № 3
Сметана Квартет № 1 («Из моей жизни»)
Дворжак Квартет № 8, соч.34, квартет № 12 соч.96
Дебюсси Квартет
Равель Квартет
Бородин Квартеты № 1 и № 2
Чайковский Квартеты № 1 и № 2
Рахманинов 1-й неоконченный квартет
Глазунов «Славянский» квартет
Прокофьев Квартеты № 1 и № 2
Шостакович Квартеты № 1, № 3, № 4, № 6, № 7

6-й семестр

Л. Бетховен Квартет №8 ор. 59
Ф. Шуберт Квартет № 12, 14
А. Бородин Квартет № 1,2
Ф. Мендельсон Квартет №6
В. Шебалин Квартет на выбор

7-й семестр

Б. Сметана Квартет «Из моей жизни»
М. Равель Квартет
К. Дебюсси Квартет
Э. Григ Квартет Соль минор ор.27
Б. Барток Струнные квартеты № 2,6
Л. Бетховен Поздние квартеты, ор. 59)
С. Прокофьев Квартеты № 1,2

8-й семестр

Б. Сметана Квартет «Из моей жизни»
М. Равель Квартет
К. Дебюсси Квартет
Б. Барток Струнные квартеты на выбор
Л. Бетховен Поздние квартеты ор. 59
А. Глазунов «Славянский» квартет
А. Бородин Квартет 1, 2
Д. Шостакович Квартеты № 1, № 3, № 4, № 6, № 7

Методические рекомендации для преподавателей

Струнный квартет – один из самых сложных и тонких видов музыкально-исполнительского искусства. Композиторы часто именно в квартетах высказывают самые сокровенные мысли и переживания, вводят слушателя в мир своих философских воззрений, этических ценностей. Все это должен донести до своих «подопечных» педагог квартетного класса, пробуждая на каждом уроке интерес к постижению этого жанра камерной музыки, как одной из вершин художественного творчества.

Именно поэтому в комплексе учебных дисциплин, призванных формировать всесторонне развитого музыканта-профессионала, класс квартета играет такую важную роль.

В классе квартета студенты получают разнообразные навыки ансамблевого исполнительства, расширяется их музыкальный кругозор, развивается художественный вкус, ощущение стиля, формы и содержания исполняемого произведения, воспитывается звуковой самоконтроль.

Большое значение имеет развитие навыков чтения с листа, поскольку за время обучения удается освоить лишь часть огромного квартетного репертуара, и для ознакомления с богатейшей квартетной литературой необходимо посвящать часть занятий проигрыванию сочинений с листа.

Правильный подбор коллектива участников квартета является весьма важным условием плодотворных занятий. Как правило, в классе имеются студенты различной степени продвинутой, обладающие разным опытом квартетного музицирования в средних учебных заведениях, студенты разной музыкальной одаренности, разного исполнительского темперамента.

С первых шагов работы с начинающим квартетом педагог сталкивается со многими творческими, психологическими и организационными проблемами. Недостатки в подборе участников квартета обнаруживаются не сразу, а в процессе занятий. Даже в тех случаях, когда в класс приходят студенты, заранее договорившиеся друг с другом о совместной работе, впоследствии могут проявиться те или иные несоответствия. Педагогу приходится искать такие формы воспитания и обучения, которые оказались бы пригодными для четырех разных индивидуальностей, объединенных в ансамбле.

Рекомендуется при формировании студенческих квартетов стремиться к стабильности составов, не подвергать их частым изменениям, создавая таким образом предпосылки для их последующей профессиональной ансамблевой деятельности.

При формировании квартетов возможно приглашение альтистов и виолончелистов с младших курсов (1-го и 2-го) при несоответствии количества скрипачей количеству альтистов и виолончелистов.

Занятия квартета важно проводить в большом классе с хорошей акустикой, что позволяет студентам ясно слышать друг друга во время ансамблевого исполнения.

Начинать обучение в классе квартета целесообразно на материале музыки венских классиков – Гайдна, Моцарта, Бетховена, Шуберта; при изучении именно этого репертуара наиболее эффективно вырабатываются навыки совместной игры, лучше всего выявляются особенности классической артикуляции, фразировки, единства ощущения времени звучания, одинаковых длительностей музыкального текста.

Следует воспитывать у квартетистов стремление к органичному слиянию голосов, к созданию единого творческого организма.

Особого внимания требует проблема интонационного строя; эта задача, достаточно серьезная в сольном исполнительстве, в струнном ансамбле становится значительно сложнее. Студенты должны знать об особенностях равномерно-темперированного, натурального и пифагорова строя и осмысленно применять эти знания при работе с разными видами музыкальной фактуры – мелодической, аккордовой и т.п. Нужно практически показать на конкретном музыкальном материале, почему в квартете каждый может по отдельности играть чисто, а в целом звучание оказывается фальшивым.

Педагог также должен обращать внимание студентов на аппликатуру, добиваться ее технической и художественной логики.

Большое внимание следует уделить характеру вибрации, ее разнообразию в зависимости от содержания музыкального материала. Вместе с тем следует добиваться единства характера вибрации у всех участников квартета.

Технически совершенное исполнение неразрывно связано с тончайшей отделкой штрихов, их унификации как в смысле игры в одинаковой части смычка, так и с точки зрения идентичности артикуляции.

Одной из важнейших задач преподавателя является формирование у студентов чувства баланса звучания, умения находить во время исполнения своей партии нужную динамическую градацию в зависимости от фактуры, функции своего голоса; точно знать главный и второстепенный материал, словом – слышать всю партитуру.

Репертуарные списки не являются исчерпывающими: педагогу предоставляется возможность выбора музыкальных произведений.

Целесообразно согласовывать выбор программы квартетного класса с программами по специальности, что существенно дополняет освоение студентами особенностей исполнения музыки конкретного автора.

Для приобретения студентами артистического опыта необходимо поощрять и помогать организовывать, помимо выступлений в академических и классных концертах также и концерты в музеях, на различных концертных площадках города, шефские концерты.

Большим стимулом к совершенствованию квартетного мастерства является участие в различных конкурсах камерной музыки.

Особое значение имеет выбор нотного материала, издательства, выпустившего партитуру и партии, редакции. Предпочтение следует отдавать изданиям, наиболее близким к уртексту: Bärenreiter, Henle, Döbblinger и т.п.

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины

Методические рекомендации студентам по организации самостоятельной работы призваны оптимизировать самостоятельную деятельность студентов по изучению заданной программы без непосредственного участия педагога.

Одним из основных требований, предъявляемых исполнителю, является умение быстро и правильно ориентироваться в нотном тексте, поэтому необходимо систематически и последовательно (на всех курсах) совершенствовать навык чтения нот с листа.

Художественно-образное осмысление исполняемого произведения должно начинаться с изучения истории его создания, места в творчестве композитора.

Перед первой совместной репетицией каждому участнику квартета необходимо изучить свою партию и партитуру сочинения; при возможности первые проигрывания совершать по четырем партитурам, чтобы видеть функцию своего голоса во взаимодействии с другими; определить, у какого голоса функция мелодии, какие голоса играют роль сопровождения (или контрапункта) и т.п.

На первом этапе работы над произведением необходим подробный анализ формы, жанрово-стилистических особенностей, гармонического языка, образной сферы, метроритмической структуры. Следует определить приемы игры и штрихи, подобрать рациональную аппликатуру, выстроить динамику и тембральную палитру, детально разобраться в мелизматике, если в произведении она присутствует.

Особое внимание следует уделить работе над интонацией. В аккордовой фактуре необходимо применять знания о натуральном и темперированном строе, учитывать, что мелодическая фактура в большей степени подчиняется закономерностям натурального строя.

Необходимо добиваться полной совместности начала и окончания звуков одинаковой аккордовой фактуры, стремиться к одинаковому отношению к вибрации и характеру звучания; особое внимание уделять слуховому контролю за балансом исполнения своей партии, соотносить движение своего голоса с темпоритмом других голосов.

Каждый участник квартета должен овладеть необходимыми элементами дирижерской техники для показа начала исполнения произведения и при сменах темпов. Следует добиваться того, чтобы эти жесты были понятны всем участникам квартета.

Необходимо также изучить традиции исполнения произведения, его интерпретаций различными исполнителями; уметь находить эту информацию в медийных форматах (аудио, видео) и в Интернете.

Каждый участник квартета должен тщательно подготовить свою партию, определив штрихи, приемы игры, аппликатуру, динамические оттенки, внимательно разобраться в мелизматике и украшениях. Полезно с метрономом проверить ритмичность исполнения своей партии.

Во время совместных самостоятельных занятий нужно точно соблюдать звуковой баланс голосов.

Необходимо развивать навыки общения между участниками квартета, уметь уважать мнения коллег, создавать благоприятный творческий климат в коллективе.

Студенты должны обязательно уметь самостоятельно работать с учебно-методической и научной литературой.

Основные виды самостоятельной работы студентов:

- 1) разучивание своей партии, проработка трудных моментов, художественное преломление музыкального текста;

- 2) игра на совместных репетициях, совершенствование ансамблевого звучания, умение разобратся в функции отдельных партий каждого раздела;
- 3) настройка и тщательная корректировка строя каждого инструмента в квартете;
- 4) развитие навыков чтения с листа;
- 5) изучение квартетного репертуара с целью выбора программы.

Список дополнительной литературы

1. Асафьев Б.В. (Игорь Глебов). Музыкальная форма как процесс. //Л.: Музгиз. – 1963.
2. Браудо И.А. Артикуляция (О произношении мелодии). //Л.: Музыка. – 1973.
3. Бадура-Шкода Е. и П. Интерпретация Моцарта. //М.: Музыка. – 1972; Екатеринбург– 2001.
4. Перельман Н.Е. В классе рояля. /Н.Е. Перельман; Короткие рассуждения, 3е издание. //Л.: Музыка. – 1981.
5. Бондурянский А.З. Фортепианные трио Иоганнеса Брамса. Проблемы интерпретации. //М.: Музыка. – 1986.
6. Гайдамович Т.А. Инструментальные ансамбли. //М.: Музыка. – 1987.
7. Готлиб М. Заметки о преподавании камерного ансамбля. /Методические записки по вопросу музыкального образования. /М.: – 1966.
8. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. // М.: Музыка. – 1971.
9. Давидян Р.Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства и педагогики. //М.: Музыка. – 1984.
10. Давидян Р.Р. Квартетное искусство. Изд. 2е.//М.– 1994.
11. Фельдгун Г.Г. История западноевропейского смычкового квартета (От истоков до начала XIX века): Учебное пособие по курсу «История смычкового искусства». //Новосибирск. – 2000.
12. Методические материалы по курсам камерного ансамбля и струнного квартета. Тольяттинский Институт искусств. //Тольятти. – Изд. ТИИ. – 2003.
13. Синявская Л.П. Струнный квартет в русской музыке. 1790–1860 гг.//Екатеринбург, УГК. – 2004.
14. Музыка в системе культуры: Научный вестник Уральской консерватории. Сборник статей. /Вып. 7. Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики. [Ответственный редактор Коробова А.Г.]. //Екатеринбург. – 2013.
15. О субъективном и объективном исполнительском искусстве: Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству в 2х частях. //Пермь. – ПГИИК. – 2007.
16. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: Учебное пособие. //СПб.: Изд. «Лань». – 2000.
17. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. Сборник. К.Х. Аджимов. //М.: Музыка. – 1979.
18. Раабен Л.Н. Инструментальный ансамбль в русской музыке. //М.: Музгиз. – 1961.
19. Раабен Л.Н. Вопросы квартетного исполнительства. //М. – 1961.
20. Шульпяков О.Ф. Работа над художественным произведением и формированием музыкального мышления исполнителя. //СПб.: Композитор. – 2005.
21. Ансамблевые традиции Санкт-Петербургской консерватории. – Сборник статей. Редактор-составитель А.А. Жохова. //СПб. – 2006.
22. Кремлев Ю.А. Йозеф Гайдн: Очерк жизни и творчества. //М. – 1972.
23. Аберт Г. В.А. Моцарт. //М.: 1980, 1987, 1989, 1990.
24. Альшванг А. Людвиг ван Бетховен. //М. –1977.
25. Вульфус П. Франц Шуберт.//М. – 1983.
26. Ворбс Г. Феликс Мендельсон-Бартольди.//М. – 1966.
27. Друскин М. Иоганнес Брамс. //М. – 1970.

28. Мартышов И. Бедржих Сметана. //М. – 1963.
29. Левашева О. Эдвард Григ. //М. – 1975.
30. Кокорева Л.М. Клод Дебюсси. //М. – 2010.
31. Прокофьев С. Морис Равель. //С.С. Прокофьев. Материалы, документы, воспоминания. //М. – 1961.

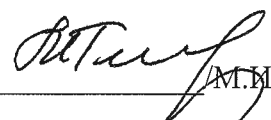
СОГЛАСОВАНО:

Протокол заседания факультета
оркестровых струнных инструментов
от 30 августа 2024 г.
№ 1/24-25

Декан А.Н. Соколова/

СОГЛАСОВАНО:

Зав. методическим кабинетом

М.М. Галушко/

СОГЛАСОВАНО:

Проректор
по профессиональному образованию

Д.А. Рябова/