МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ ИМЕНИ А. К. ГЛАЗУНОВА»

Согласовано на заседании
учебно-методического совета
Протокол № 11
от «29» июня 2020 г.

Утверждаю
проректор
по учебной и воспитательной работе
О. В. Шмакова
«30» июня 2020 г.

Кафедра струнных инструментов

Рабочая программа дисциплины

Квартет

Основная профессиональная образовательная программа
по направлению подготовки/специальности
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
профиль «Оркестровые струнные инструменты»,
квалификация: «Артист ансамбля, артист оркестра, преподаватель, руководитель творческого коллектива».

53.05.01 Искусство концертного исполнительства,
специализация «Концертные струнные инструменты»
квалификация «Концертный исполнитель. Преподаватель»

форма обучения – очная

Авторы-составители:

Терехов Е.В., старший преподаватель кафедры струнных инструментов,
Таникова П.С., доцент кафедры струнных инструментов

Рассмотрено на заседании
кафедры:
Протокол № 10
«26» июня 2020 г.
Зав. кафедрой П.С. Таникова

Петрозаводск
2020

Содержание рабочей программы дисциплины

1. Цели и задачи освоения дисциплины
2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
3. Объем дисциплины и виды учебной работы
4. Содержание дисциплины
4.1. ***Содержание разделов дисциплины***
4.2. ***Распределение часов по темам и видам занятий***
5. Формы контроля
5.1. ***Текущий контроль***
5.2. ***Промежуточный контроль***
5.3. ***Итоговый контроль***
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
6.1. Основная литература
6.2. Дополнительная литература
7. Современные базы данных и информационно-справочные системы
8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

1. Цели и задачи освоения дисциплины

Цель дисциплины: воспитание высококвалифицированных исполнителей, способных осуществлять профессиональную деятельность в области квартетного исполнительства, владеющих богатством звуковых красок, тонким чувством ритма, навыками ансамблевого музицирования. В то же время данная дисциплина знакомит студентов со значительным квартетным репертуаром, произведениями различных стилей и эпох, давая им важнейшие навыки для дальнейшей профессиональной деятельности в качестве музыкантов-исполнителей и артистов оркестра.

***Задачи дисциплины*:**

− сформировать профессиональные навыки квартетного исполнения (в том числе навыки настройки инструментов в квартете);

− активизировать эмоциональную и волевую сферу, артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания;

− способствовать овладению студентами обширным квартетным репертуаром, включающим произведения разных эпох, стилей жанров, в том числе современной музыки;

− научить методам и способам работы в струнном квартете;

− способствовать совершенствованию навыков чтения с листа;

− способствовать совершенствованию искусства выразительного интонирования, владения разнообразными приемами звукоизвлечения, фразировки, артикуляционного мастерства;

− способствовать профессиональному овладению многообразными компонентами ансамблевой игры (синхронность, звук, интонация, штрихи, аппликатура);

− научить обучающихся самостоятельной работе над произведениями квартетного репертуара;

– способствовать воспитанию точности в соблюдении всех авторских указаний;

– способствовать воспитанию художественного вкуса, трактовки произведений в свете стилевых особенностей и своеобразия музыкального письма композитора;

– развить умение слушать все голоса квартета и свою партию в ансамблевом звучании;

– познакомить обучающихся с историей развития квартетного жанра, что способствует общему расширению музыкального кругозора;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (по программе *специалитета)*:

Дисциплина направлена на формирование:

— *общепрофессиональных компетенций:*

- способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода **(ОПК-1);**

- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (**ОПК-2**);

— обязательных профессиональных компетенций:

- способен исполнять музыкальное произведение в соответствии с его нотной записью, владея всеми необходимыми для этого возможностями инструмента **(ПКО-1);**

- способен свободно читать с листа партии различной сложности **(ПКО-2);**

- способен участвовать вместе с другими исполнителями в создании художественного образа музыкального произведения, образовывать с солистом единый ансамбль **(ПКО-3);**

- способен определять композиторские стили, воссоздавать художественные образы в соответствии с замыслом композитора **(ПКО-5**);

- способен создавать исполнительский план музыкального сочинения и собственную интерпретацию музыкального произведения **(ПКО-6);**

- способен работать над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра **(ПКО-7);**

— рекомендуемых профессиональных компетенций:

- способен в качестве исполнителя осуществлять работу, связанную с пропагандой достижений музыкального искусства (**ПК-3)**

В результате освоения дисциплины *специалист* должен:

знать:

- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;
- основы нотационной теории и практики;
- конструктивные и звуковые особенности инструмента;
- различные виды нотации, исполнительские средства выразительности;
- концертно-исполнительский репертуар, включающий произведения разных эпох, стилей жанров;
- основные элементы музыкального языка в целях грамотного и свободного прочтения нотного текста;
- методы и способы работы над художественным образом музыкального произведения;
- основы исполнительской интерпретации;
- особенности исполнительской стилистики от эпохи барокко до современности, основы исполнительской интерпретации;

- основы строения музыкальных произведений различных эпох, стилей, жанров;

- основные этапы создания музыкально-исполнительской концепции;

- знать концертный, сольный репертуар различных эпох, стилей и жанров;

- основные принципы сольного и совместного исполнительства;

- возможности и варианты организации мероприятий, базовые принципы построения публичного выступления и поведения на сцене;

уметь:

- применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности;

- озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей;

- поддерживать свой игровой аппарат в хорошей технической форме;

- сохранять в ансамбле единое ощущение музыкального времени и агогики;

- передавать в процессе исполнения композиционные и стилистические особенности сочинения;

- использовать многочисленные, в том числе тембральные и динамические возможности инструмента;

- анализировать художественные и технические особенности музыкальных произведений;

- распознавать различные типы нотаций;

- ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте;

- находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов в соответствии со стилем композитора;

- раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

- формировать исполнительский план музыкального сочинения.

- самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;

- взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях;

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процессов;

- осуществлять на высоком уровне музыкально-просветительскую (лекторскую и/или исполнительскую) деятельность;

владеть:

- профессиональной терминологией;

- различными видами нотации.

- навыками анализа типов нотации и чтения различных видов нотного текста, предназначенных для исполнения на инструменте;

- навыками самостоятельной работы на инструменте.

- навыками чтения с листа партий различной сложности;

- искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, артикуляции, фразировки;

- способностью к сотворчеству при исполнении музыкального произведения в ансамбле;

- навыками концертного исполнения музыкальных произведений в составе ансамбля;

- навыками воплощения художественного образа произведения в соответствии с особенностями композиторского стиля;

- навыками самостоятельного анализа художественных и технических особенностей музыкального произведения;

- музыкально-исполнительскими средствами выразительности;

- навыками создания собственной интерпретации музыкального произведения;

- навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром;

- навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.

- навыками критического мышления;

- основами пропаганды достижений музыкального искусства.

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины (по программе *бакалавриата)*:

Дисциплина направлена на формирование:

— *общепрофессиональных компетенций:*

- способен понимать специфику музыкальной формы и музыкального языка в свете представлений об особенностях развития музыкального искусства на определенном историческом этапе **(ОПК-1);**

- способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации (**ОПК-2**);

— *обязательных профессиональных компетенций:*

- способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров **(ПКО-1);**

- способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения **(ПКО-2);**

- способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу **(ПКО-3);**

— *рекомендуемых профессиональных компетенций:*

- способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий (**ПК-2).**

В результате освоения дисциплины *бакалавр* должен:

знать:

- жанры и стили инструментальной музыки;

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;

- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

- принципы работы с различными видами фактуры;

- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

- методику сольной, ансамблевой и (или) концертмейстерской и (или) оркестровой репетиционной работы;

- средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

- ансамблевый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

уметь:

- рассматривать музыкальное произведение в динамике исторического, художественного и социально-культурного процесса;

- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

- планировать и вести ансамблевый репетиционный процесс;

- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

- формировать концертную программу творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;

владеть:

- профессиональной терминологией;

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;

- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;

- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов сольной, ансамблевой репетиционной работы, профессиональной терминологией;

- навыком подбора концертного репертуара для творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей.

3. Объем дисциплины и виды учебной работы

По программе специалитета:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц, 468 часов. Программой дисциплины предусмотрены 164 часа практических занятий, 277 часов самостоятельной работы, 27 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Семестр**							
	468	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Контактная работа (всего)	**164**								
В том числе:									
Практические занятия	**164**	16	18	16	18	16	18	32	30
Самостоятельная работа студента (всего)	**277**	56	54	20	18	20	63	4	42
Зачет		✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓
Зачет с оценкой		-	✓	-	✓	-	-	-	-
Экзамен	**27**	-		-		-	27	-	-
Общая трудоемкость (час.)	**468**	72	72	36	36	36	108	36	72

По программе бакалавриата:

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Программой дисциплины предусмотрены 130 часов практических занятий, 212 час самостоятельной работы, 18 часов отводится на подготовку к экзамену по дисциплине.

Вид учебной работы	**Всего часов**	**Семестр**					
	360	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Контактная работа (всего)	**130**						
В том числе:							
Практические занятия	**130**	16	18	16	18	32	30
Самостоятельная работа студента (всего)	**212**	56	54	20	36	4	42
Зачет		✓	-	✓	-	✓	✓
Зачет с оценкой		-	✓	-	-	-	-
Экзамен	**18**				18		
Общая трудоемкость (час.)	**360**	72	72	36	72	36	72

4. Содержание дисциплины

Программа изучения дисциплины ориентируется на индивидуальные особенности студентов, степень их одаренности, уровень подготовки.

Составы квартетов (2 скрипки, альт, виолончель) формируются из студентов кафедры струнных инструментов. В тех случаях, когда существует диспропорция в количестве каких-либо инструментов струнной кафедры, можно приглашать в качестве партнеров квалифицированных исполнителей-иллюстраторов.

В течение 4 лет обучения (8 семестров, начиная со второго курса) по программе специалитета и в течение 3 лет обучения (6 семестров, начиная со второго курса) по программе бакалавриата, каждый студент, обучающийся в классе струнного квартета должен изучить определенное количество произведений квартетного репертуара. Семестровый план-минимум каждого состава квартета должен включать:

По программе специалитета:

Семестр	Требования к программе
3 семестр	Один квартет классического стиля
4 семестр	2 части квартета из раннего романтизма
5 семестр	Квартет композитора эпохи романтизма, или 2 части из квартета, написанного в XX веке.
6 семестр	Один квартет любого стиля и эпохи по выбору участников коллектива. На экзамене исполняются две части из избранного квартета, а остальные достаточно пройти в классе.
7 семестр	Два квартета любого стиля и эпохи по выбору участников коллектива, один из которых исполняется на экзамене в конце 8 семестра. На выступления предлагается выносить две части из избранного квартета, а остальные достаточно пройти в классе.
8 семестр	
9 семестр	Свободная программа (квартет целиком)
10 семестр	Свободная программа (квартет целиком). Возможен выбор для исполнения на итоговом зачете ранее исполняемого произведения.

По программе бакалавриата:

Семестр	Требования к программе
3 семестр	Один квартет классического стиля
4 семестр	2 части квартета из раннего романтизма
5 семестр	Квартет композитора эпохи романтизма, или 2 части из квартета, написанного в XX веке.
6 семестр	Один квартет любого стиля и эпохи по выбору участников коллектива. На экзамене исполняются две части из избранного квартета, а остальные достаточно пройти в классе.
7 семестр	Свободная программа (квартет целиком)
8 семестр	Свободная программа (квартет целиком). Возможен выбор для исполнения на итоговом зачете ранее исполняемого произведения.

Вместе с тем репертуар может быть довольно гибким в зависимости от тематики планируемых открытых выступлений. Преподаватель выбирает порядок прохождения тех или иных тем, разделов дисциплины, количество часов для их освоения, сообразуясь с творческими задачами и профессиональными возможностями обучающихся.

На практических занятиях в классе особое внимание уделяется:

- выработке единства технических приемов у всего коллектива квартета;
- совершенствованию искусства выразительного интонирования, владения разнообразными приемами звукоизвлечения, фразировки, артикуляционного мастерства; работе над синхронностью атаки, однородностью приемов в штрихах, длительности звуков, снятия смычка, общего качества звука;
- сближению характера вибрато, согласованности частоты и амплитуды вибрато для достижения однородного звучания квартета;
- отработке единых намерений всех участников ансамбля в осуществлении замысла композитора (тембр и характер звучания, кульминации, разделы формы);
- выработке умения быстро реагировать на творческое и психологическое состояние партнеров.
- овладению студентами достаточным квартетным репертуаром, включающим произведения разных эпох, стилей жанров, в том числе современной музыки;
- совершенствованию навыков чтения с листа, результативной самостоятельной работы над произведением, умения самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;
- формированию умения слышать все голоса партитуры и быстро переключаться с ведущего голоса на аккомпанирующий, и наоборот.

Приводимая ниже тематика разделов не ограничивает возможность преподавателя в выборе содержания того или иного раздела.

4.1. Содержание разделов дисциплины

Тема 1. Квартетная музыка венских классиков

Знакомство студентов со стилем "венского классицизма": особенности классической структуры квартета, принципов развития, классических темповых и штриховых закономерностей. Первый этап работы над единообразием штриховых движений и характеров штрихов; наиболее часто употребляемые штрихи этого стиля (деташе, легато, мартеле, спиккато). Работа над индивидуальными стилями композиторов: Й. Гайдна (частое единообразие второй скрипки, альта и виолончели, или же – солирующие голоса первой скрипки и виолончели; частое обращение к форме фуги в квартетах, знакомство студентов с ней); В.А. Моцарта (рафинированность, изящество, частые sf, опора на танцевальные жанры); Л. Бетховена

(напряженность и драматическое развитие, частые унисонные проведения тем, работа над звукоизвлечением, использование бетховенских крещендо к sp). В процессе обращения к этой теме предполагается идти по принципу усложнения материала – от ранних квартетов Гайдна и Моцарта к поздним сочинениям Бетховена.

Эта работа помогает сформировать у студентов ключевые принципы ансамблевого исполнительства. Она требует от молодых музыкантов сбалансированности всех элементов исполнения: ясного структурного ощущения формы, выразительности исполнительских деталей – интонационной и тембровой чистоты звука, четкой артикуляции, отточенности штрихов, ясности голосоведения, строгости метроритма.

Тема 2. Квартетная музыка эпохи романтизма

Особенности стиля. Более свободное, чем в классическом стиле, отношение к темпу, работа над агогикой, разнообразием характера штрихов и особенностями интонирования в каждом индивидуальном композиторском стиле. Иные масштабы произведений романтиков, усложнение структуры, работа над воплощением художественного образа в камерной музыке Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Э. Грига.

Работа над романтическими сочинениями является важным этапом в воспитании музыканта-исполнителя. Она ставит перед квартетистами новые исполнительские и ансамблевые задачи. В первую очередь гибкость метроритмической организации формы произведения и владение приемом «rubato», работа над разнообразным, выразительным звучанием, постоянный поиск новых интонационно-тембровых оттенков, а также красивого «вибрато». Вследствие этого возникает новое ансамблевое мышление, подразумевающее иной объем пространства, многоплановой звуковой перспективы, особой рельефности исполнения, значительного динамического диапазона, ярких контрастов.

Тема 3. Квартетная музыка русских композиторов

Знакомство студентов со стилистикой русских квартетов: классического и романтического стиля М. Глинки, восточные интонации и эпическое начало в квартетах А. Бородина и Н.А. Римского-Корсакова, лирико-драматическое в квартетах П.И. Чайковского. Особенности русского мелоса с опорой на русскую песенность, следовательно – характер звукоизвлечения более вокальный, чем инструментальный. Сложность воплощения художественных концепций в сочинениях русских композиторов.

Тема 4. Квартетная музыка различных стилей конца XIX века - первой половины XX века

Знакомство со следующими стилями: импрессионизм (особенности звукоизвлечения: красочность, тембральность должны воплощаться в штрихах и интонациях), неофольклоризм (особенности ритмических конструкций, нетрадиционные гармонические, модальные соотношения, интонации, свойственные национальным культурам, знакомство студентов с фольклорными жанрами разных стран); экспрессионизм (сложные

полисочетания, огромное разнообразие новых приемов звукоизвлечения, новое отношение к форме – в квартетах и квартетных пьесах Веберна); неоклассицизм (стилизация классических приемов игры в новом интонационном облике, особенности стиля Хиндемита, Стравинского); знакомство с индивидуальными стилями С. Прокофьева, ранним Д. Шостаковичем (сложность художественных концепций, структур и принципов развития материала, применение в квартетной игре принципов солирующих инструментов, т.е. значительное усложнение индивидуальных партий в коллективе).

Тема 5. Квартеты отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX- начала XXI века

Знакомство студентов с современной музыкой, с новыми приемами звукоизвлечения и нотации, сложность постижения содержания в подобного рода музыке, работа над исполнительскими интерпретациями современных стилей. В качестве рекомендаций: прослушивание аудиозаписей и просмотр видеозаписей сочинений современных композиторов, с целью уяснения их индивидуальных особенностей музыкального языка.

Тщательное изучение партитуры квартета каждым участником ансамбля является существенным условием для охвата целостной формы художественного произведения, его образно-содержательного строя, понимания драматургических решений композитора. Это дает возможность наиболее полно реализовать творческий замысел композитора. Путь от общего к частному помогает молодым исполнителям преодолевать многие ансамблевые трудности, находить решения применению новых инструментальных приемов, яснее понимать структуру формы произведения.

4.2. Распределение часов по темам и видам занятий:

По программе специалитета:

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	ПЗ	СР	К	Всего часов
1.	Квартетная музыка венских классиков	24	48	–	**72**
2.	Квартетная музыка эпохи романтизма	40	48	–	**88**
3.	Квартетная музыка русских композиторов	32	60	–	**92**
4.	Квартетная музыка различных стилей конца XIX века - первой половины XX века	32	66	–	**98**
5.	Квартеты отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX- начала XXI века	36	55	–	**91**
				–	
	Контроль (экзамен)			27	**27**
	ИТОГО:	**164**	**277**	**27**	**468**

По программе бакалавриата:

№ п/п	Наименование раздела и темы дисциплины	ПЗ	СР	К	Всего часов
1.	Квартетная музыка венских классиков	20	40	–	**60**
2.	Квартетная музыка эпохи романтизма	20	30	–	**50**
3.	Квартетная музыка русских композиторов	30	46	–	**76**
4.	Квартетная музыка различных стилей конца XIX века - первой половины XX века	30	50	–	**80**
5.	Квартеты отечественных и зарубежных композиторов второй половины XX-начала XXI века	30	46	–	**76**
				–	
	Контроль (экзамен)			18	**18**
	ИТОГО:	**130**	**212**	**18**	**360**

5. Формы контроля

5.1. Текущий контроль

Основными формами текущего контроля являются:

- проверка преподавателем выполнения заданий для самостоятельной работы;
- контрольные проигрывания разучиваемого сочинения в классе;
- открытые репетиции;
- открытые прослушивания;
- публичные выступления;
- выступления в конкурсах и фестивалях;

Текущий контроль направлен на поддержание учебной дисциплины, выявление отношения к предмету, на ответственную организацию самостоятельных занятий, имеет воспитательные цели. Текущий контроль осуществляется регулярно преподавателем. При оценивании учитывается:

- качество исполненной программы;
- отношение студента к занятиям;
- темпы продвижения.

Все открытые прослушивания проводятся в концертном зале (в качестве исключения – в большом классе).

5.2. Промежуточный контроль

Промежуточная аттестация определяет успешность развития студента и степень освоения им учебных задач на определенном этапе. Основными формами промежуточной аттестации являются зачеты, зачеты с оценкой и экзамен, проводимые с приглашением комиссии.

При оценивании обязательным является методическое обсуждение, которое должно носить рекомендательный, аналитический характер,

отмечать степень освоения учебного материала, активность, перспективы и темп развития обучающихся.

Участие в концертах, фестивалях, конкурсах приравнивается к выступлению на академических концертах, зачетах и экзаменах, в случае соответствия исполняемых произведений уровню требований контрольных форм, присутствия преподавателей по дисциплине «Квартет» и обязательного методического обсуждения с применением системы оценок.

По программе специалитета:

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится в конце 3, 5, 7, 9 семестров. Зачет с оценкой предусмотрен в 4, 6 семестрах.

По программе бакалавриата:

Зачет в рамках промежуточной аттестации проводится в конце 3, 5, 7 семестров. Зачет с оценкой предусмотрен в 4 семестре.

На зачете студенты в составе квартета должны исполнить свою программу интонационно точно, ритмично, выполняя указанные нюансы, штрихи, фразировку, в традиционно исполняемых темпах, художественно выразительно.

По программе специалитета:

Экзамен проводится в конце 8 семестра, по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной аттестации.

По программе бакалавриата:

Экзамен проводится в конце 6 семестра, по окончании проведения учебных занятий в учебном году, в рамках промежуточной аттестации.

На экзамене студенты в составе квартета должен 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.

Итоговый результат промежуточной аттестации по дисциплине «специальный инструмент», который заносится в приложение к диплому об образовании:

- по программе специалитета – оценка за экзамен в 8 семестре;
- по программе бакалавриата – оценка за экзамен в 6 семестре.

По данной дисциплине проведение всех форм промежуточной аттестации проводится в присутствии аттестационной комиссии составом не менее 3-х человек.

Обязательный состав аттестационной комиссии:

1. Заведующий кафедрой, реализующей дисциплину;
2. Преподаватель – руководитель подготовки обучающегося;
3. Преподаватели кафедры, реализующей дисциплину.

Основные критерии оценки, выставляемой на экзаменах

Дифференцированная система оценок	**Критерии оценивания выступления (экзамен)**
5 (отлично)	Безупречное исполнение и воплощение музыкально-художественного образа произведения; владение навыками игры в квартете: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая согласованность, слуховой контроль, знание партий; грамотно выстроенное по форме произведение; понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора.
4 (хорошо)	Стабильное исполнение; владение навыками игры в квартете: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая согласованность; грамотно выстроенное по форме произведение; понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора, но небольшие неточности в тексте, темпе или характере произведения.
3 (удовлетворительно)	Некоторые технические неточности при ансамблевом исполнении: звуковые неровности, штриховые погрешности, нечеткое понимание общей формы произведения; неуверенность при создании художественного образа в процессе игры, отсутствие квартетного звучания.
2 (неудовлетворительно)	Частые необоснованные остановки; плохое знание партий исполняемого произведения; несогласованность в штрихах и звучности; нет синхронности в игре; отсутствие поставленных музыкальных и художественных задач.

Основные критерии оценки, выставляемой на зачетах с оценкой

Дифференцированная система оценок	**Критерии оценивания выступления (экзамен)**
Зачтено 5 (отлично)	Безупречное исполнение и воплощение музыкально-художественного образа произведения; владение навыками игры в квартете: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая согласованность, слуховой контроль, знание партий; грамотно выстроенное по форме произведение; понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора.
Зачтено 4 (хорошо)	Стабильное исполнение; владение навыками игры в квартете: синхронность в исполнении, штриховая и звуковая согласованность; грамотно выстроенное по форме произведение; понимание стиля и особенностей музыкального языка композитора, но небольшие неточности в тексте, темпе или характере произведения.
Зачтено 3 (удовлетворительно)	Некоторые технические неточности при ансамблевом исполнении: звуковые неровности, штриховые погрешности, нечеткое понимание общей формы произведения; неуверенность при создании

	художественного образа в процессе игры, отсутствие квартетного звучания.
Не зачтено 2 (неудовлетворительно)	Частые необоснованные остановки; плохое знание партий исполняемого произведения; несогласованность в штрихах и звучности; нет синхронности в игре; отсутствие поставленных музыкальных и художественных задач.

Основные критерии оценки, выставляемой на зачетах

недифференцированная система оценок	**Критерии оценивания выступления (зачет)**
зачтено	Исполнение программы художественно осмысленное, соответствует замыслу и стилю композитора, эмоционально-выразительное, технически качественное. Уровень исполняемой программы соответствует требованиям, предъявляемым к квартету.
не зачтено	Комплекс серьезных недостатков; много технических ошибок, неточная интонация, отсутствие понимания стиля и замысла исполняемого произведения. Уровень исполняемого произведений ниже требований программы на данном этапе обучения.

5.3. Итоговый контроль

Формой итогового контроля является исполнение квартетом программы на зачете, который проводится в конце 10 семестра по программе специалитета и в 8 семестре по программе бакалавриата.

Итоговая аттестация определяет уровень сформированных компетенций, уровень и качество владения полным комплексом музыкальных, технических и художественных задач в рамках представленной программы.

Требования к программе итогового зачета:

- Один квартет по выбору

Квартет исполняется по нотам.

Примерные программы зачета:

А. Дворжак квартет №12, ор. 96. «Американский»,
Б. Сметана квартет №1 «Из моей жизни»
Д. Шостакович Квартет № 8
Ф. Шуберт квартет №13, ля минор D. 804 (Rosamunde-quartet)
Э. Элгар квартет ми минор, ор.83
И. Брамс квартет №1 до минор.

6.Учебно-методическое обеспечение дисциплины

6.1. Основная литература:

1. Ансамблевые традиции Санкт-Петербургской консерватории/ сб. статей. – СПб.: Санкт-Петербургская консерватория, 2006. – 166 с.

2. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2010. [2011]

3. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя, СПб: Композитор, 2005. – 36 с.

6.2. Дополнительная литература:

1. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: «Классика-XXI», 2006. – 352 с. [1997]

2. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства /сб. статей. – Москва: Советский композитор, 1983. – 266 с.

3. Погорелова, Л. К. Камерно-инструментальная музыка: история, методика, исполнительство : учебное пособие / Л. К. Погорелова. — 2-е изд., доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 380 с. — ISBN 978-5-8114-3831-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/116396 (дата обращения: 26.01.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М.: Музыка, 1961. – 476 с.

5. Раабен Л. Камерная инструментальная музыка первой половины XX в. Страны Европы и Америки. – Ленинград: Советский композитор, 1986. – 200 с.

6. Раабен Л.Н. Вопросы квартетного исполнительства. – Москва, 1960. [1956]

7. Ямпольский А. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. –Москва: Музыка, 2004. – 45 с.

7. Современные базы данных и информационно-справочные системы

- ЭБС Фолиант. Электронный каталог http://foliant.ru/catalog/cnsrv
- Национальная электронная библиотека https://xn--90ax2c.xn--p1ai/
- MusicaNeo https://www.musicaneo.com/ru/sheetmusic/free/
- Нотная библиотека http://nlib.narod.ru/index.html
- Нотные издания http://tarakanov.net/
- Нотный архив России http://www.notarhiv.ru/
- Погружение в классику – классическая музыка http://intoclassics.net/?lsFDrw
- Прямой эфир радио «Орфей» http://www.muzcentrum.ru/orfeus/live/
- Нотная библиотека https://imslp.org/wiki/Main_Page
- Архив классической музыки: http://classic-online.ru/

8. Комплект лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения

1. Антивирусная программа Dr. Web (лицензионное, Российское ПО)
2. Программное обеспечение Microsoft Office 2010 (лицензионное)
3. Программное обеспечение Microsoft Office Standart 2016 (лицензионное)
4. Программное обеспечение OnlyOffice (свободно распространяемое)
5. Программное обеспечение LibreOffice (свободно распространяемое)
6. Операционная система Microsoft Windows (лицензионное)
7. Программное обеспечение Sibelius – нотный редактор (лицензионное)
8. Программное обеспечение Finale – нотный редактор (лицензионное)

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Образовательный процесс по дисциплине «Квартет» осуществляется в кабинетах №№ 316, 514.

В учебном процессе используются:

- ноты,
- пюпитры,
- стулья,
- столы,
- шкафы.

Методические указания для студентов по организации самостоятельной работы

Самостоятельные занятия предусматривают работу над деталями исполнения (звуком, штрихами, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмыслением художественных задач. А также совместные репетиции, освоение нового материала, знакомство с методической литературой, прослушивание звукозаписей, чтение произведений квартетного репертуара с листа.

Самостоятельная работа студентов включает в себя подготовку к концертным выступлениям, зачетам, экзаменам.

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выполняемую студентом вне аудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и проверяются каждый урок на занятиях по дисциплине «Квартет».

Самостоятельная работа студента должна быть:

- тщательно продумана и спланирована;
- носить систематический характер; важно постоянное поддержание своей технической формы;

- интенсивной и эффективной; результативность должна достигаться в наименьшие сроки;

- основана на интеллектуальном подходе к решению точно поставленных конкретных задач; анализ и изучение возникающих трудностей должны превалировать над количеством проигрываний.

Самостоятельная работа может выполняться студентом в классах, репетиционных аудиториях, а также в домашних условиях.

Основные формы самостоятельной работы студентов:

- репетиционная работа в различных составах (сольно, попарно, в полном составе квартета);

- теоретический и исполнительский анализ произведения, стиль, жанр, форма, идея, характер.

- совершенствование технических и исполнительских навыков, отработка единых намерений всех участников ансамбля в осуществлении замысла композитора;

- поиск информации об исполняемом сочинении, прослушивание записей (нотная библиотека, фонотека, интернет-ресурсы);

- обыгрывание концертных программ

Необходимо помнить, что в достижении желаемого результата важную роль играет использование методической литературы по разучиваемому произведению, ознакомление с существующими на аудио- и видео-носителях интерпретациями, а также общее представление о стиле, эпохе создания произведения. Знакомство с существующими трактовками целесообразно начинать после того, как будет выработано собственное осмысленное представление о композиторском замысле и путях его реализации.

Рекомендуемая литература для изучения:

1. Ансамблевые традиции Санкт-Петербургской консерватории/ сб. статей. – СПб. Санкт-Петербургская консерватория, 2006. – 166 с.
2. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: «Классика-XXI», 2006. – 352 с.
3. Бобровский В. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. – М.: Советский композитор, 2001– 257 с.
4. Гайдамович Т. А. Инструментальные ансамбли. Москва: Музыка, 2003. – 165 с.
5. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М.: Музыка, 1971.
6. Давидян Р. Психологические аспекты квартетного музицирования /сб. статей Муз. искусство и современность. Вып. I. – М.: Музыка, 1998.
7. Давидян Р.Р. Квартетное искусство: проблемы исполнительства и педагогики. – М.: Музыка, 1984.
8. Дегтяренко Е. Квартетный мир Д. Шостаковича: анализ всех струнных квартетов композитора / Музыкальная жизнь, вып. № 11. – 2008. – с. 45-47.
9. Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / сб. статей, ред.-сост. К.Х. Аджемов. – М.: Музыка, 1979. – 168 с.

10. Микерина С.И. Некоторые вопросы работы в классе струнного квартета / сб. Методические материалы по курсам камерного ансамбля и струнного квартета. – Тольятти: Тольяттинский институт искусств, 2003.
11. Мильштейн Я. Вопросы теории и истории исполнительства /сб. статей. – Москва: Советский композитор, 1983. – 266 с.
12. Переверзев Н. Исполнительская интонация. – М.: Музыка, 1989. – 208 с.
13. Раабен Л.Н. Вопросы квартетного исполнительства. – Москва, 1960.
14. Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М.: Музыка, 1961. – 476 с.
15. Раабен Л. Камерная инструментальная музыка первой половины XX в. Страны Европы и Америки. – Ленинград: Советский композитор, 1986. – 200 с.
16. Раабен Л. Советская камерно-инструментальная музыка. – Ленинград: Музгиз, 1993. – 340 с.
17. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества, М.: Сов. композитор, 1988.
18. Цыпин Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2010.
19. Шульпяков О. Работа над художественным произведением и формирование музыкального мышления исполнителя, СПб: Композитор, 2005. – 36 с.
20. Ямпольский А. К вопросу о воспитании культуры звука у скрипачей. – Москва: Музыка, 2004. – 45 с.

Примерный репертуарный список:

Асламазян С.- Гендель Г.Ф. – Пассакалия для струнного квартета
Асламазян С. 14 пьес на темы армянских народных песен
Барбер С. Квартет №1
Бетховен Л. Квартеты ор. 18: № 1 Фа мажор, № 2 Соль мажор, № 3 Ре мажор, № 4 до минор, № 5 Фа мажор, №6 Си-бемоль мажор
Боккерини Л. Квартеты: № 1 Ре мажор, ор. 8; № 2 Ля мажор, ор. 32; № 3 Ля Мажор, ор. 6; № 4 ре минор, ор. 10; № 6 Ми мажор, ор. 10; № 5 ля минор, ор. 27; № 7 Соль мажор, ор. 33; № 8 Ля мажор, ор. 33; № 9 До мажор, ор. 39
Бородин А. Квартеты: № 1 Ля мажор, № 2 Ре мажор
Брамс Квартет №1
Вила-Лобос квартеты
Гайдн И. Квартеты: № 4 соч. 1 Соль мажор; № 5 соч. 1 Си-бемоль-мажор; №6 соч.1 До-мажор; № 1 соч. 2 Ля мажор; № 2 соч. 3 До мажор; № 5, соч. 3 Фа мажор (Серенада); № 1 соч. 17 Ми мажор; № 6 соч. 17 Ре мажор; №4 соч. 17 До-минор; № 4 соч. 20 Ре мажор; № 1 соч. 33 си минор; № 2 соч. 33 Ми-бемоль мажор; № 3 соч. 33 До мажор; № 5 соч. 33 Соль мажор; № 1 соч. 50 Си-бемоль мажор; № 5 соч. 50 Фа мажор; № 6 соч. 50 Ре мажор; № 1 соч. 54 Соль мажор; № 2 соч. 64 си минор; № 5 соч. 64 Ре мажор (Жаворонок); № 1, соч. 74 До мажор; № 3 соч. 74 соль минор; № 1 соч. 76 Соль мажор; № 2 соч. 76 ре минор (“Fifths”); № 3 соч. 76 До мажор (Кайзер-квартет – “Emperor”); № 4 соч. 76 Си-бемоль мажор(“Sunrise”); № 5 соч. 76 ре минор; № 1 соч. 77 Соль мажор; № 2 соч. 77 Фа мажор
Глазунов А. Квартет № 3 Соль мажор, соч. 26 («Славянский»), Квартет №4 ля-минор, соч. 64, Квартет №5 ре-минор, соч.70, Новеллетты, соч. 15.
Глинка М. Квартет Фа мажор, соч. 15

Глиэр Р. квартеты
Гречанинов А. квартеты ор. 2, Соль мажор, ор. 70, ре минор, ор. 75, до минор, ор. 124 Фа мажор
Григ Э. Квартет соль минор, соч. 27
Дворжак А. Квартет ор.96 «Американский»
Дебюсси К. Квартет соль минор
Мендельсон Ф. Квартеты ор.12, ор.13, ор.44 №№ 1-3
Мийо Д. Квартеты
Моцарт В. Квартеты: KV 155, KV 156, KV157, KV158, KV159, KV160, KV168, KV169, KV170, KV171, KV172, KV173
Моцарт В. квартеты: KV387, KV421, KV428, KV458, KV464, KV465 (Диссонанс), Eine kleine Nachtmusik KV525, три дивертисмента KV136, 137, 138
Мясковский Н. Квартеты №9, №13
Онеггер А. Квартет №1
Прокофьев С. Квартеты №1, №2
Равель М. Квартет Фа мажор
Рахманинов С. Неоконченный квартет №1, №2
Римский-Корсаков Н. Квартет № 1 Фа мажор, соч. 12
Сметана Б. Квартет №1 «Из моей жизни»
Фалик Ю. Квартеты №№ 3, 6.
Хиндемит П. Квартеты
Цинцадзе С. Квартеты № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 9, № 10, и миниатюры для квартета
Чайковский П. Квартет №1 Ре мажор, №2 Фа мажор, №3 ми-бемоль минор
Шебалин В. Квартеты: № 5 Фа мажор, соч. 33, (ч. 2, 3); № 8 до минор, соч. 53, (ч. 1, 2)
Шостакович Д. Квартеты: № 1 До мажор, соч. 49; № 2 ля минор, соч. 11; №3 Фа мажор, №4 Ре мажор, №6 Соль мажор, соч.101; № 7 фа минор, соч. 108; № 8 до минор, соч. 110; №10 Ля-бемоль мажор, соч. 118
Шуберт Ф. Квартеты: №10, D.87 (Op.125 No.1); №12, D.703 (Quartet-Satz); №13, D.804 (Rosamunde-quartet); №14, D.810 (Der Tod und das Mädchen)
Шуман Р. Квартеты №1, №3
Элгар Э. Квартет ор. 83
Яначек Л. Квартет №1 «Крейцерова соната»