

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Стародубцев Вячеслав Васильевич
Должность: исполняющий обязанности ректора

Дата подписания: 15.09.2023 09:31:05

Уникальный программный код:

4c4c8f49ce8b1e11f8ce1d3feffff6da8207f7d14

Министерство культуры Российской Федерации

федеральное государственное образовательное учреждение

высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра камерного ансамбля, струнного квартета
и концертмейстерского мастерства

Рабочая программа дисциплины

СТРУННЫЙ КВАРТЕТ

Направление подготовки

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки «Оркестровые струнные инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель)

Квалификация «Магистр»

Новосибирск 2023

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«28» августа 2023 г.

Председатель ученого совета

_____ и. о. ректора В.В. Стародубцев

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки
53.04.01 Музыкально-
инструментальное искусство
(профиль подготовки «Ор-
кестровые струнные инстру-
менты» (по видам инстру-
ментов: скрипка, альт, вио-
лончель))

Авторы-составители: проф. М.А. Кузина, доц. О.В. Новикова

Рецензент: и.о. доц. В.И. Копылов

Редакторы: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

I. Организационно-методический раздел

Рабочая учебная программа дисциплины «Струнный квартет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО для обучающихся по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки «Оркестровые струнные инструменты» (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель)), с учетом основной образовательной программы высшего образования (магистратура, направление подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство), учебных планов подготовки магистров по соответствующим направлению и профилям подготовки в Новосибирской государственной консерватории имени М.И. Глинки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса.

Данный курс входит в число дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». Срок освоения дисциплины – 1-4-ый семестры. Общая трудоемкость курса составляет 10 ЗЕТ (360 часов), в том числе 128 часов аудиторных занятий (мелкогрупповых), 230 часа самостоятельной работы, контроль – 2 часа.

Цель курса – воспитание высококвалифицированных музыкантов со сложившимся художественным мировоззрением, подготовленных к исполнительской деятельности в составе квартета и к педагогической деятельности, способных в процессе с творчества к созданию высокохудожественной интерпретации музыкального произведения.

На этапе магистратуры предполагается интенсивное развитие и совершенствование навыков квартетного исполнительства, связанное с более высоким по сравнению с бакалавриатом уровнем осмысливания художественных задач задач, с углубленным изучением композиторских школ и исполнительских направлений.

В задачи магистерского курса входит:

- 1) расширение репертуара музыки для струнного квартета различных направлений (от XVII до начала XXI вв.), форм, жанров, стилей;
- 2) совершенствование арсенала художественно-технических исполнительских средств ансамбллистов;
- 3) воспитание музыкально-исполнительской культуры, углубление понимания музыкально-выразительных и исполнительских средств в квартетной музыке разных стилей и жанров путем сравнительного анализа исполнительских интерпретаций изучаемых произведений, изучения истории их создания и исполнения, культурного контекста;
- 4) воспитание качеств яркого концертного исполнителя-ансамблиста, способного к участию в культурной жизни общества и активной музыкально-просветительской деятельности;
- 5) формирование педагогических и методических навыков в области квартетного музицирования, позволяющих успешно преподавать эту дисциплину – в том числе, в музыкальном вузе.

Место курса в системе профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина «Струнный квартет» является высшим этапом в системе подготовки профессиональных музыкантов – участников струнного квартета. Она обеспечивает высококвалифицированную творческую работу по другим предметам, в частности, по курсу «Камерный ансамбль». На занятиях в квартетном классе проходит подготовка магистрантов к самостоятельному осуществлению на высоком творческом уровне музыкально-исполнительской, педагогической, культурно-просветительской и научно-исследовательской деятельности в области квартетного камерно-инструментального исполнительства.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, которые выражаются в том, что студент должен быть:

ОПК-2 Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные различными видами нотации,

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;

Уметь:

- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

ПКО-1 Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность не только и в составе профессиональных творческих коллективов,

Знать:

- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПКО-2 Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений,

Знать:

- специфику различных исполнительских стилей;

- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь:

- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

Краткие методические указания.

Занятия по дисциплине проходят малыми группами и носят практический характер. Урок включает проверку результатов самостоятельной работы, анализ исполнительских задач (стилистических особенностей, образного содержания, драматургии квартета), работу над средствами выразительности в ансамбле (особенностями мелодического, ритмического, тембрового интонирования, артикуляцией, штрихами, динамикой, агогикой и пр.), освоение навыков ансамблевой игры (динамический, темповый, штриховой баланс и пр.). При этом работа над произведениями проводится с учетом конкретных учебных и творческо-исполнительских задач. Завершением урока является определение перспектив самостоятельной работы студентов – участников квартета, обсуждение их подготовки к следующему занятию.

В освоении репертуара следует ориентироваться на исторический принцип. Путем подбора разучиваемой квартетной музыки, через освоение технологических процессов работы происходит становление музыкантов.

Естественным продолжением и завершением классной работы являются концертные выступления. Магистрантские программы концертных выступлений составляются с учетом творческой индивидуальности исполнителей и включают произведения особой сложности. По завершению 1-го и 3-го семестров к академическому показу должно быть подготовлено по одному самостоятельно выученному произведению по выбору исполнителей. Показ самостоятельно подготовленного квартета должен сопровождаться его последующим разбором и творческим обсуждением на кафедре. Итогом учебной работы магистрантов второго курса в классе квартета должен стать афишированный концерт, демонстрирующий оригинальность и совершенство воплощения исполнительской трактовки выученного сочинения.

В целом, знания и навыки, приобретенные в квартетном классе, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, созда-

ют предпосылки для его будущего непрерывного развития и совершенствования в процессе профессиональной деятельности в качестве участника квартета, педагога.

Что касается содержания дисциплины, оно отражено в виде отдельных рубрик, посвященных формированию навыков квартетного исполнительства, работе над квартетными сочинениями разных эпох и стилей, подготовке исполнителей к концертному выступлению. В процессе обучения данные направления действуются одновременно; некоторое исключение составляет подготовка к концертному выступлению, интенсифицирующаяся в заключительной фазе семестров.

Раздел программы «Распределение часов курса по темам и видам работ» отражает примерное соотношение часов, предполагающееся на освоение каждого раздела курса. Литература, приведенная в разделе «Методическое обеспечение курса», рекомендуется для самостоятельного ознакомления по мере необходимости в зависимости от учебно-творческих задач и осваиваемых произведений.

II. Содержание курса

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (основные дидактические единицы)

Изучение и исполнение произведений для струнного квартета. Формирование навыков ансамблевого исполнительства: способности слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Формирование навыков ансамблевого исполнительства

Навыки совместного музирования: координация партий, ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство фразировки, темпа, выполнения штрихов, звуковысотной интонации.

Ритмическая дисциплина в ансамблевой игре: темповая и ритмическая координация, синхронность вступлений всех участников квартета, правило «ориентира на установившийся темп» при разновременных вступлениях голосов. Принципы формирования динамического равновесия в ансамбле: слуховой контроль и ясное слышание всех партий, понимание динамических возможностей инструментов, осознание роли и значения своей партии в конкретном эпизоде произведения каждым участником ансамбля. Фразировочное и штриховое единство квартета. Зависимость вибрации от стиля исполняемого сочинения. Роль аппликатуры в создании тембрового единства квартета.

Практическая работа на уроке. Оттачивание навыков квартетного исполнительства в процессе работы над сочинениями повышенной сложности разных жанров и стилей. Развитие способности формулировать и решать творческие и технические задачи ансамблевого исполнительства, в том числе, самостоятельно организовывать работу исполнительского коллектива (струнного квартета) в данном направлении.

Самостоятельная работа. Закрепление навыков совместного исполнительства, работа над ритмическим, темповым, агогическим, штриховым, динамическим балансом в исполняемых сочинениях, над синхронностью вступлений голосов и т.д. Работа над звуком в связи со стилистикой произведения. Чтение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей исполняемых сочинений.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

- технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

- грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения;
- распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;

Владеть:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;
- профессиональной терминологией.

Раздел 2. Освоение произведений для струнного квартета

Художественно-стилистические и технические особенности квартетов венских классиков (Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, К. Диттерсдорфа, Л. Боккерини), западноевропейских романтиков (К.М. Вебера, Ф. Мендельсона, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Д. Верди, Э. Грига, А. Дворжака, И. Брамса, Б. Сметаны и др.), импрессионистов (К. Дебюсси и М. Равеля), отечественных композиторов (А.С. Алябьева, М.И. Глинки, А.П. Бородина, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, С.И. Танеева, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, И.Ф. Стравинского, Н.Я. Мясковского, А. Аренского, А. Гречанинова, А.К. Глазунова, Р. Глиэра, Ю. Левитина, В. Баснера, А. Берга, М. Вайнберга, К. Хачатуряна, Э. Книппера, Б. Тищенко, А.Г. Шнитке, Б. Чайковского, Н. Пейко, А. Пирумо-

ва, Б. Лятошинского, В. Салманова, В. Сильвестрова, Ю. Фалика и др.), зарубежных композиторов XX века (Ф. Пуленка, Д. Мийо, А. Онеггера, Б. Бартока, С. Барбера, А. Веберна, П. Хиндемита, А. Шенберга, Ф. Сабо, К. Шимановского, Э. Яначека, А. Гинастеры, Э. Тамберга и др.), сибирских авторов (Г. Иванова, Е. Кравцова, С. Кравцова, Ю. Юкечева, Ю. Ащепкова, А. Дериева, Е. Джагаровой, К. Лакина, Н. Лантуата, О. Серебровой, С. Тосина, В. Асанова).

Принципы исполнения квартетной фактуры различных типов (полифонической, гомофонно-гармонической, смешанной и пр.). Особенности работы квартета над крупной формой – сонатным аллегро, вариациями, рондо-сонатой.

Практическая работа на уроке. Практическое освоение и доведение до максимально высокого технического и художественного уровня исполнения квартетных произведений в процессе работы над сочинениями повышенной сложности, в том числе, в условиях современного музыкального языка. Оттачивание исполнительской интерпретации, художественно-убедительное прочтение музыкально-выразительных средств в контексте стиля композитора и в соответствие с драматургией развертывания формы. Обсуждение интерпретаций разучиваемых сочинений известными музыкантами.

Самостоятельная работа. Чтение партий с листа. Разбор и разучивание квартетов, работа над координацией партий отдельных инструментов в условиях фактуры различных типов. Работа над отдельными средствами выразительности (мелодикой, ритмикой, штрихами, динамикой, агогикой) с целью достижения максимальной слаженности ансамблевой игры. Прослушивание разучиваемых квартетов в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы о произведениях и исполнителях. Продумывание художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации;
- нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений;
- основные детерминанты интерпретации, принципы формирования профессионального концертного репертуара;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь:

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

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.
- представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов;
- навыками слухового контроля звучания нотного текста произведения;
- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;
- профессиональной терминологией.

Раздел 3. Подготовка к концертному выступлению

Принципы формирования концертной программы. Эстрадное волнение: позитивные и негативные результаты; причины эстрадного волнения, их профилактика и преодоление, методы самоконтроля, взаимовыручка и единство коллектива.

Практическая работа на уроке. Доведение концертной программы до высочайшего технического и художественного уровня, в том числе – в качестве лидера коллектива. Акустические репетиции. Разработка репертуарных планов, программ концертов, фестивалей, творческих конкурсов.

Самостоятельная работа. Подготовка к концертному выступлению, акустические репетиции, доведение исполняемых quartетов до максимальной степени законченности.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

- современную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
- специфику различных исполнительских стилей;
- разнообразный по стилю профессиональный репертуар;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства;

Уметь:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;

Владеть:

- репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства;

– профессиональной терминологией.

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Количество часов			самостоятельная работа
		всего	аудиторные занятия	практические	
<i>1 курс</i>					
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	68	—	30	38
2.	Освоение произведений для струнного квартета	68	—	30	38
3.	Подготовка квартета к концертному выступлению	42	—	6	37
4.	Контроль	1	—	—	—
<i>2 курс</i>					
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	65	—	25	40
2.	Освоение произведений для струнного квартета	65	—	25	40
3.	Подготовка квартета к концертному выступлению	48	—	12	37
4.	Контроль	1	—	—	—
	Итого	360	—	128	230

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствии с учебным планом НГК по дисциплине «Струнный квартет» проводятся экзамены в конце 1-4 семестров.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

Алябьев А. Квартеты № 1 Ми-бемоль мажор, № 3 Соль мажор
 Аренский А. Квартет Соль мажор. Квартет с двумя виолончелями ля минор
 Асанов В. Скерцо для струнного квартета
 Ащепков Ю. Три пьесы для струнного квартета
 Бабаджанян А. Квартет № 3
 Барбер С. Квартет
 Барток Б. Квартеты
 Баснер В. Квартет № 2
 Берг А. Квартеты
 Бетховен Л. Квартеты соч. 18, 59, 74, 95, 127, 130, 131, 132, 133, 135.
 Боккерини Л. Квартеты
 Бородин А. Квартеты
 Брамс И. Квартеты
 Вайнберг М. Квартеты №№ 7, 8, 15, 16
 Веберн А. Квартеты
 Верди Дж. Квартет

Власов В. Квартет № 3
Гайдн Й. Квартеты соч. 17, 50, 54
Галынин Г. Квартеты №№ 1, 2
Гинастера А. Квартеты №№ 1, 2
Глазунов А. Квартеты №№ 1–7
Глинка М. Квартет № 2
Глиэр Р. Квартеты
Голубев Е. Квартеты №№ 2, 4, 5, 6, 10, 11
Гречанинов А. Квартет № 1
Григ Э. Квартет соль минор, квартет Фа мажор («Неоконченный»)
Дворжак А. Квартеты
Дебюсси К. Квартет
Дериев А. Квартет
Джагарова Е. Адажио и фуга для струнного квартета
Диттерсдорф К. Квартеты
Жубанова Г. Квартет № 1
Иванов Г. Квартеты
Иванов Я. Квартет № 3
Капп Э. Квартет
Караев К. Квартет
Книппер Э Квартет № 2
Кравцов Е. Квартет
Кравцов С. Квартеты. Английская сюита. Французская сюита
Кужамьяров К. Сюита для квартета
Кулиев М. Квартет № 1
Лакин К. Квартет. Сюита для струнного квартета
Лантуат Н. Квартет
Левитин Ю. Квартеты №№ 5, 8, 11, 13
Лятошинский Б. Квартет № 3
Мачавариани А. Квартет № 3
Медынь Я. Квартет
Мендельсон Ф. Квартеты
Мийо Д. Квартеты
Мирзоян Э. Квартет
Моцарт В. Квартеты K 157, K 499, K 590
Мусоргский М. Картинки с выставки (пер. для стр. квартета С. Кравцова)
Мясковский Н. Квартеты
Набожас И. Квартет № 1
Насидзе И. Квартет № 3
Оганесян Э. Квартеты №№ 2, 3
Онеггер А. Квартеты
Пейко Н. Квартеты №№ 2, 3, 4
Пирумов А. Квартет № 2
Подковыров П. Квартет № 2

Прокофьев С. Квартеты
Равель М. Квартет
Рахманинов С. Квартеты
Сабо Ф. Квартет № 1
Салманов В. Квартеты №№ 4, 6
Сереброва О. Квартет
Сильвестров В. Квартет № 1
Сметана Б. Квартет
Стравинский И. Три пьесы. Концертино
Сук И. Квартеты №№ 1, 2
Тамберг Э. Квартет
Танеев С. Квартеты
Тищенко Б. Квартет № 1
Тосин С. Вульфиус-квартет
Фалик Ю. Квартеты №№ 3, 6
Филиппенко А. Квартет № 6
Франк Ц. Квартет
Хачатурян К. Квартет
Хиндемит П. Квартеты
Цинцадзе С. Квартеты №№ 2–6, 9, 10
Чайковский Б. Квартеты №№ 3–5
Чайковский П. Квартеты
Чугаев А. Квартет № 1
Шебалин В. Квартеты
Шенберг А. Квартеты
Шимановский К. Квартеты
Шнитке А. Квартеты
Шостакович Д. Квартеты
Шуберт Ф. Квартеты
Шуман Р. Квартеты
Эллер Х. Квартет № 4
Юкечев Ю. Квартеты
Юозапайтис В. Квартет № 1
Яначек Л. Квартеты

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Аржемов К. Избранные сочинения К. Дебюсси в классе камерного и фортепианного ансамблей // Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство. – М.: Музыка, 1979.
2. Бобровский В.П. Камерные инструментальные ансамбли Д. Шостаковича. - М., 1961.
3. Бочарникова В.С. Квартетное творчество Д. Д. Шостаковича: автореф. дис. ... канд. искусствоведения. – СПб., 2010.

4. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. Методический очерк. Изд. 3-е, доп. – М., 1968.
5. Готлиб А. Искусство ансамбля // Сов. музыка. – 1967. – № 2.
6. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М., Музыка, 1971.
7. Готлиб А. Фактура и тембр в ансамблевом произведении // Музыкальное исполнительство. – Вып. 9. – М., 1976. – С. 106–139.
8. Давидян Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства - теоретические основы, практический опыт: 2-е изд. – М.: Музыка, 1994. с.
9. Дехтяренко Е.В. Квартеты Д. Д. Шостаковича. Стиль и исполнительские принципы: автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Дехтяренко Евгения Витальевна ; Магнитог. гос. консерватория (акад.) им. М. И. Глинки. - Магнитогорск, 2009.
- 10.Долгов П.Н. Смычковые квартеты Бетховена. – М.: Музыка, 1980.
- 11.Жук И. Размышляя о квартетном исполнительстве... (Записал К. Иванов) // Сов. музыка. – 1973. – № 12.
- 12.Как исполнять Бетховена. – М.: Классика – XXI, 2005.
- 13.Как исполнять Гайдна. – М.: Классика – XXI, 2007.
- 14.Как исполнять импрессионистов. – М.: Классика – XXI, 2008.
- 15.Как исполнять Моцарта. – М.: Классика – XXI, 2004.
- 16.Как исполнять Рахманинова. – М.: Классика – XXI, 2007.
- 17.Камерный ансамбль. Педагогика и исполнительство / Ред. и сост. К.Х. Аржемов. – М.: Музыка, 1979.
- 18.Крейн Ю. Камерно-инструментальные ансамбли Дебюсси и Равеля. - М., 1970.
- 19.Купровская Е.О. Камерная инструментальная музыка Эдисона Денисова // Музыка в системе культуры: Науч. вестник Урал. консерватории. – Вып. 7: Актуальные проблемы ансамблевого исполнительства и педагогики. – Екатеринбург: УГК, 2013. – С. 66-80.
- 20.Матвеева Н. Вопросы ритма в камерно-ансамблевом исполнительстве // Камерный ансамбль: Сб. трудов преп. консерватории. – Н.Новгород, 2002. – С. 95-114.
- 21.Польская И.И. Камерный ансамбль: История, теория, эстетика: моногр.. - Харьков, 2001.
- 22.Прокопчук А.В. Квартетное творчество композиторов Беляевского кружка: историческое значение, преломление художественных тенденций эпохи: автореф. дис... канд. искусствоведения. – Владивосток, 2006.
- 23.Раабен Л. Квартет имени Глазунова // Сов. музыка. – М., 1959. – № 4.
- 24.Раабен Л. Н. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М.: Музгиз, 1961.
- 25.Раабен Л.Н. Камерная инструментальная музыка первой половины XX века: Страны Европы и Америки. – Л.: Сов. композитор, 1986.
- 26.Роллан Р. Последние квартеты Бетховена. – Л., 1979.
- 27.Синявская Л.П. Струнный квартет в русской музыке: 1790 -1860 годы. На исто-

- рических путях отечественной инструментально-симфонической культуры. – Екатеринбург: Урал. гос. консерватория, 2004.
28. Сорокер Я. Камерно-инструментальные ансамбли С. Прокофьева. - М., 1973.
29. Торджян Х. Квартет имени Комитаса // Сов. музыка. – 1939. – № 1.
30. Фельдгун Г. Г. История западноевропейского смычкового квартета (от истоков до начала XIX века): Учеб. пособие по курсу "История смычкового искусства" / Новосиб. гос. консерватория им. М.И. Глинки. – Новосибирск, 2000.
31. Цахер И.О. Поздние квартеты Бетховена: Особенности драматургии. – М.: Музыка, 1997.
32. Ямпольский И. Квартет имени Вильема // Сов. музыка. – 1936. – № 8.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио- и видео-записи квартетов в исполнении известных коллективов (фонотека).
2. Видеозаписи концертов струнных квартетов на сцене НГК (фонотека).

Профессиональные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
4. Информационная система «Музыкальная культура Сибири»
URL: <https://www.media-nsmlink.ru/>:

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nsmlink.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
5. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Методические рекомендации для преподавателя

Значение квартетного исполнительства неоценимо для подготовки не только высококвалифицированных квартетных исполнителей, но и для любого музыканта – солиста, ансамбlistа, педагога, оркестранта, играющего на смычковых инструментах. Оно особенно востребованно в период вузовского обучения, когда происходит интенсивное развитие и совершенствование будущих музыкантов-исполнителей, созревание их мастерства. Кроме того, во время обучения окончательно определяются исполнительские предпочтения и склонности музыкантов, связанные с выбором сольной карьеры либо судьбы ансамблевого музыканта. Важная роль в этом процессе принадлежит занятиям в классе квартета: зачастую коллективы, сформированных в рамках учебного предмета, доказывают свою жизнеспособность и в последующие годы.

Поэтому следует поощрять создание постоянных квартетов-содружеств и активные концертные выступления, являющиеся фактором, способствующим профессиональному росту, приобретению артистического опыта, развития инициативы. При формировании учебных квартетов необходимо учитывать индивидуальные особенности и профессиональный уровень каждого студента. Следует, не подавляя индивидуальности, эмоциональности, характерной манеры исполнения каждого участника квартета, добиться их органичного слияния в коллективе, создания единого творческого организма.

Занятия в квартетном классе требуют широкого ознакомления с важнейшим пластом мирового музыкального искусства. Изучение квартетной литературы, отличающейся огромным стилистическим разнообразием, способствует всестороннему музыкальному и исполнительскому развитию студентов. При этом в репертуарной политике рекомендуется сочетать произведения различных стилевых направлений, жанров и форм. В силу этого, программа содержит сочинения разных эпох и музыкальных стилей. Основу репертуара составляют произведения Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, К. Дебюсси, М. Равеля, А. Шенберга, Б. Бартока, П. Хиндемита, Д. Мийо, А. Онеггера, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича, А. Шнитке и пр. – композиторов, имена которых являются фундаментальными в истории музыки. Использование сочинений этих и других авторов в процессе обучения способствует формированию исполнителей высокой культуры.

В процессе занятий особое внимание следует уделять работе над звуком, формированию точного интонирования у каждого участника и у всего квартета в целом. Кроме того, в поле зрения педагога должны постоянно находиться ритмическая стройность, выразительная динамика и агогика, штриховое и динамическое единство звучания. Необходимо помнить, что все выразительные композиторские и исполнительственные средства теснейшим образом связаны и обусловлены стилем исполняемого произведения.

Сложные для исполнения места полезно изучать, соединяя голоса квартета в разных комбинациях (например, 1-я скрипка со 2-й, 1-я скрипка с альтом и

пр.). При этом следует учитывать тип фактуры в произведении – например, особое внимание уделять проработке полифонии. Такой метод работы не только повышает ответственность каждого исполнителя за свою партию, но и дает возможность ясно слышать каждый голос квартета. В свою очередь, это способствует правильности голосоведения у ансамбля в целом, точности интонирования и ровной звучности.

В освоении квартетного репертуара следует использовать принцип постепенного усложнения учебных заданий. Однако этот принцип не должен мешать педагогу изредка давать квартету исполнять более сложные сочинения, активизируя развитие студентов. В этом случае предпочтительней останавливать свой выбор на сочинениях более сложных в техническом отношении, нежели в интеллектуальном. Не следует рекомендовать квартету произведения, которые выходят за пределы художественного мышления его участников.

Количество произведений, исполняемых студентами в составе квартета в течение года, не может быть точно регламентировано. Во многом это зависит от объема произведений и способностей участников квартета.

Методические указания для студентов

Обучение в квартетном классе играет немаловажную роль в воспитании музыканта-исполнителя – как солиста, так и участника ансамблей различного типа. У студента – участника квартета широко развиваются музыкальные способности и мышление, способность слышать голоса квартета и исполнять свою партию в соответствие с общим исполнительским планом, звучностью в целом. Здесь воспитывается художественный вкус, понимание стиля изучаемых произведений; достигается ансамблевая гибкость, согласованность действий с другими участниками ансамбля, художественная и техническая отточенность исполнения. Осваиваются специальные приемы и приобретаются навыки ансамблевого исполнения.

Основным условием художественного квартетного исполнительства является глубокое понимание идейно-художественного замысла произведения, его стиля и формы. Именно это является необходимым условием единства технических приемов у всех исполнителей, согласованности их художественных намерений, а, следовательно, художественного результата.

В процессе обучения в квартетном классе большую роль играет самостоятельная работа студентов, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, самостоятельность, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе текста ансамблевой партии, подробном исполнительском анализе сочинений, прослушивании и просмотре аудио- и видеоматериалов, знакомстве с разнообразными трактовками квартетов известными музыкантами, в сыгрывании участников ансамблевого коллектива и нахождении совместных интерпретаторских решений, а также изучение литературы о композиторах и исполняемой музыке. Кроме того, самостоятельно изучается часть произведений программы.

Именно в самостоятельной работе углубляется понимание особенностей стиля и характера произведения, систематизируются представления о методике разучивания и приемах работы над различными трудностями, закрепляются и отрабатываются навыки ансамблевой игры.

Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свое выступление и выступление своего исполнительского коллектива со стороны, адекватно его оценить.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Комплект оркестровых струнных инструментов. Специализированные учебные аудитории с роялем, оркестровыми пультами, специальными стульями для индивидуальных занятий; большой и малый концертные залы с концертным роялем и пультами, комплект звукоусилительной аппаратуры.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.