

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

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
(профиль подготовки Оркестровые струнные инструменты (по видам
инструментов: скрипка, альт, виолончель))

Квалификация: Артист ансамбля. Артист оркестра. Преподаватель.
Руководитель творческого коллектива

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА

на заседании ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.

Председатель ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки
53.03.02 Музыкально-
инструментальное искусство
(профиль Оркестровые
струнные инструменты)

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 программа дисциплины «Струнный квартет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль подготовки Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель) (М., 2017), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Дисциплина «Струнный квартет» входит в число дисциплин базовой части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». Общая трудоемкость дисциплины – 16 ЗЕТ (576 часов), аудиторная работа – 194 часа, самостоятельная работа – 376 часов, контроль – 6 часов, время изучения – 3-8 семестры. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – подготовка исполнителей на оркестровых струнных инструментах для деятельности в качестве артистов струнного квартета, преподавателей квартетного класса в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования.

В рамках курса решаются следующие задачи:

- 1) знакомство с квартетной литературой: практическое освоение и подготовка к концертному исполнению струнных квартетов разных стилей и музыкально-исторических эпох;
- 2) знакомство с методикой работы в квартете и формирование навыков ансамблевого исполнительства.

Место курса в системе профессиональной подготовки выпускника. Данный предмет является основополагающим в системе профессиональной подготовки будущих квалифицированных артистов квартета, преподавателей. Он предполагает формирование навыков ансамблево-инструментального исполнительства, обеспечивающих квалифицированную учебную и творческую работу студентов в рамках многих других специальных курсов – в частности, таких как «Камерный ансамбль» и «Оркестровый класс». Кроме того, в рамках дисциплины проходит подготовка к осуществлению исполнительской практики в составе квартета, включающей разные ее виды – академические, кафедральные, факультетские публичные концертные выступления, выездные просветительские концерты и др.

Требования к уровню освоения содержания курса. Данная дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, которые определяются тем, что студент:

ОПК-2 – Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;

Уметь:

- 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;

Владеть:

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации.

ПК-2 – Способен осуществлять подбор концертного репертуара для творческих мероприятий; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

- ансамблевый репертуар в области академического инструментального исполнительства;

Уметь:

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

Владеть:

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

ПКО-1 – Способен осуществлять музыкально-исполнительскую деятельность сольно и в составе ансамблей и (или) оркестров; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

- основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- принципы работы с различными видами фактуры;

Уметь:

- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;

Владеть:

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой.

ПКО-2 – Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных

произведений различных стилей и жанров;

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

Уметь:

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

Владеть:

– навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

ПКО-3 – Способен проводить репетиционную сольную, репетиционную ансамблевую и (или) концертмейстерскую и (или) репетиционную оркестровую работу; студент, овладевший данной компетенцией, должен:

Знать:

– методику сольной, ансамблевой репетиционной работы;

– средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;

Уметь:

– планировать и вести ансамблевый репетиционный процесс;

– совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

– навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов ансамблевой репетиционной работы, 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. Так, в 3-м семестре рекомендуется исполнять квартеты композиторов эпохи барокко, главенствующее место среди которых принадлежит И.С. Баху; в 4–5-м семестрах – квартеты композиторов-классиков, поскольку именно на этом материале усваиваются основные нормы ансамблевой игры. Приблизительно с 6-го семестра в репертуар студентов входят квартеты композиторов-романтиков – К.М. Вебера, Р. Шумана, Ф. Шуберта; на IV курсе осваиваются сочинения И. Брамса и русских композиторов XIX – начала XX веков. На старших курсах осваивается также музыка советских композиторов, отечественных и зарубежных авторов второй половины XX века. С наиболее

продвинутыми студентами произведения композиторов-романтиков и музыку XX века можно начать разучивать и раньше указанных здесь сроков.

Учебный репертуар находит отражение в индивидуальных планах студентов, которые составляются в начале учебного года в соответствие с программными требованиями. Путем подбора разучиваемой квартетной музыки, через освоение технологических процессов работы происходит становление музыкантов. Естественным продолжением и завершением классной работы являются концертные выступления.

В целом, знания и навыки, приобретенные в квартетном классе, обеспечивают выпускнику базу для работы после завершения обучения в вузе, создают 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 действуют 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 в течение четырех лет обучения. 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)

Репертуар для струнного квартета, включающий произведения разных эпох и стилей. Способность прочитывать исполняемое произведение в контексте историко-стилевых ориентиров, грамотно интерпретировать указания, содержащиеся в нотном тексте, создавай на этой основе творчески обоснованную художественную интерпретацию сочинения. Навыки ансамблевого исполнительства: способность слышать в ансамбле все исполняемые партии, согласовывать исполнительские намерения и находить совместные исполнительские решения. Навыки ансамблевой репетиционной работы.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА

Раздел 1. Формирование навыков ансамблевого исполнительства

Навыки совместного музицирования: 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. Формирование навыков совместного исполнения в процессе работы над квартетными произведениями разных жанров и стилей. Осознание собственной партии как части совместно исполняемого сочинения, сознательный отказ от инерции солировать. Взаимная темповая, ритмическая, динамическая, штриховая и пр. координация голосов. Тщательный слуховой контроль за звуковысотной интонацией.

Поэтапная репетиционная работа над динамической слаженностью ансамблевой игры с учетом фактурных функций разных партий. Формирование ритмической дисциплины: синхронного начала и окончания произведения, разновременных вступлений голосов; контроль за сохранением темпа при изменении динамики, смены ритмических рисунков, разделов формы с различным характером музыки, выдерживании пауз и пр. Стремление к фразировочному, аппликатурному и штриховому единству, в том числе, в кантелене и полифонии; сохранение фразировки и штриха по вертикали (в разных партиях) и по горизонтали (при повторении одного и того же тематического материала), согласование штрихов в связи с движением смычка. Сближение характера вибрации у разных участников квартета.

Формирование «горизонтального мышления» в квартете, ощущения единой сквозной линии драматургического развития в процессе сложного диалектического взаимодействия или контрастного сопоставления тематизма, умения охватить внутренним слухом целое.

Самостоятельная работа. Закрепление навыков совместного исполнительства, репетиционная 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:

- приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением;
- основные технологические и физиологические основы функционирования исполнительского аппарата;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам музыкально-инструментального искусства;
- методику сольной, ансамблевой репетиционной работы;
- средства достижения выразительности звучания музыкального инструмента;
- принципы работы с различными видами фактуры;

Уметь:

- планировать и вести ансамблевый репетиционный процесс;
- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

Владеть:

- приемами звукоизвлечения, видами артикуляции, интонированием, фразировкой;
- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы;
- навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов ансамблевой репетиционной работы, 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. Прокофьевна, 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. Пирумова, 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. Решение технических (ритмоинтонационных, штриховых, артикуляционных, фактурных, динамических, темповых) и художественно-интерпретационных задач в процессе работы над квартетами разных стилей, выработка у участников ансамбля одинакового представления о них. Анализ фактуры произведений для определения роли и значения исполняемой партии в каждом конкретном эпизоде. Обсуждение принципов работы над технической и художественной сторонами исполнения квартетных произведений, в том числе в связи с особенностями стиля. Работа над сложными местами попарно и по трое в различных комбинациях квартетных партий.

Исполнение квартетов с точным выполнением авторских штриховых, фразировочных, агогических, темповых и ритмических указаний в соответствии с их характером и стилевой принадлежностью. Работа над качеством ансамблевого звучания. Тщательный слуховой контроль за процессом исполнения, интонацией, голосоведением, полифонией и пр., соблюдение художественно-стилистических особенностей оригинала. Оттачивание исполнительской интерпретации. Чтение квартетов с листа.

Обсуждение интерпретации исполняемых 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 учетом музыкально-стилевых характеристик произведения. Создание художественно-исполнительской концепции, нахождение адекватных исполнительских приемов. Прослушивание разучиваемых квартетов в исполнении известных музыкантов, чтение специальной литературы о произведениях и исполнителях.

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

- традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»;
- ансамблевый репертуар в области академического инструментального исполнительства;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;
- специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по

вопросам музыкально-инструментального искусства;

Уметь:

- распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
- прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;

Владеть:

- навыком исполнительского анализа музыкального произведения;
- свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации;
- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

Раздел 3. Подготовка к концертному выступлению

Принципы формирования концертной программы. Завершающий этап подготовки произведения к концертному выступлению. Художественно-убедительная и грамотная исполнительская интерпретация музыкального произведения. 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 максимальной степени законченности в процессе акустических репетиций квартета. Творческое применение технических приемов для раскрытия образного строя и концепции сочинения в контексте стиля композитора и стиля эпохи. Формирование умения самооценки и самокоррекции эстрадного состояния, исполнительской воли и сценического самообладания, умения работать в коллективе и адекватно реагировать на неожиданную ситуацию. Воспитание психологического иммунитета к возможным промахам во время выступления; способности адекватно оценивать степень соответствия реального художественного результата ожидаемому, «идеальному».

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

В результате освоения данного раздела студент должен:

Знать:

- ансамблевый репертуар в области академического инструментального исполнительства;
- музыкально-языковые и исполнительские особенности инструментальных произведений различных стилей и жанров;

Уметь:

- формировать концертную программу творческого коллектива в соответствии с концепцией концерта;
- передавать композиционные и стилистические особенности исполняемого сочинения;
- осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, воплощать его в звучании музыкального инструмента;
- совершенствовать и развивать собственные исполнительские навыки;

Владеть:

- навыком подбора концертного репертуара для творческого коллектива, исходя из оценки его исполнительских возможностей;
- навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.

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

III. Распределение часов курса по темам и видам работ

№№	Наименование раздела	Количество часов				контроль
		всего	аудиторные занятия	самостоятельная работа	практические	
<i>2 курс</i>						
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	105	—	20	85	-
2.	Освоение произведений для струнного квартета	115	—	30	85	-
3.	Подготовка квартета к концертному выступлению	68	—	16	50	2
	Итого за год	288	—	66	220	2
<i>3 курс</i>						
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	43	—	20	23	-
2.	Освоение произведений для струнного квартета	58	—	26	32	-
3.	Подготовка квартета к концертному выступлению	43	—	20	21	2
	Итого за год	144	—	66	76	2

4 курс						
1.	Формирование навыков ансамблевого исполнительства	38	-	20	18	-
2.	Освоение произведений для струнного квартета	68	-	30	38	-
3.	Подготовка квартета к концертному выступлению	38	-	12	24	2
	Итого за год	144	-	62	80	2
	Итого	576	-	194	376	6

IV. Формы промежуточного и итогового контроля

В соответствие с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (профиль подготовки Оркестровые струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель)) по дисциплине «Струнный квартет» проводятся экзамены в конце 4-го, 6-го семестров на II, III курсах и зачеты с оценкой в конце 3-го, 5-го, 7-го и 8-го семестров.

V. Учебно-методическое обеспечение курса

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-ансамлевом 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.Раaben Л. Квартет имени Глазунова // Сов. музыка. – М., 1959. – № 4.
- 24.Раaben Л. Н. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М.: Музгиз, 1961.
- 25.Раaben 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 исторических 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.nsmlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page
5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ Методические рекомендации для преподавателя

Значение квартетного исполнительства неоценимо для подготовки не только высококвалифицированных квартетных исполнителей, но и для любого музыканта – солиста, ансамбlista, педагога, оркестранта, играющего на смычковых инструментах. Оно особенно востребовано 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.

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»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.