

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»

Проректор по учебной
и научной работе

Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины

«КВАРТЕТ»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»

Квалификация выпускника:

Концертный исполнитель. Преподаватель

Уровень образования: специалитет

Форма обучения: очная

Рабочую программу разработала:
Жарова З. Б., старший преподаватель кафедры
инструментального исполнительства

Москва 2023

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АКАДЕМИЯ ИСКУССТВ»**

Кафедра инструментального исполнительства

«УТВЕРЖДАЮ»
Проректор по учебной
и научной работе

_____ Никодимов И.Ю.

«31» августа 2023 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебной дисциплины**

«КВАРТЕТ»

Специальность:

53.05.01 Искусство концертного исполнительства

**Специализация «Концертные струнные инструменты
(по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа),
исторические струнные инструменты»**

**Квалификация выпускника:
Концертный исполнитель. Преподаватель**

**Уровень образования: специалитет
Форма обучения: очная**

**Рабочую программу разработала:
Жарова З. Б., старший преподаватель кафедры
инструментального исполнительства**

Москва 2023

Содержание:

1. Аннотация дисциплины
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
5. Содержание и структура дисциплины
6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся
7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аннотация дисциплины

Цели:

- овладение искусством коллективного исполнительства в ансамбле;
- подготовка высококвалифицированных музыкантов-исполнителей;
- развитие у студента потребности к постоянному совершенствованию исполнительской деятельности и подчинение её художественному замыслу исполняемого произведения;
- воспитание художественного вкуса, позволяющего исполнять музыку с учетом ее стилевых и жанровых особенностей.
- обучение игре в ансамбле, чтению нот с листа, исполнению произведений квартетной музыки;
- развитие слухового самоконтроля (умение слышать одновременно каждую из партий в их единстве и как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа);
- расширение музыкального кругозора, формирование эрудированного и зрелого музыканта;
- развитие навыков чтения с листа, воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов;
- формирование и совершенствование навыков сценического исполнения, преодоления концертного волнения;
- всестороннее гармоничное развитие способностей, раскрытие творческой индивидуальности студентов;
- подготовка обучающегося к исполнению ансамблевой музыки различных эпох, стилей и направлений на высоком художественном уровне;
- изучение лучших образцов квартетного репертуара;
- знакомство с актуальными аспектами интерпретации музыки старых мастеров;
- формирование эстетических представлений и профессиональных навыков для исполнения современной музыки.

Задачи дисциплины:

1. помочь учащимся выработать систему собственных музыкально-эстетических взглядов, работа над развитием их художественного вкуса;
2. работа над чувством ритма и более тонким ощущением колористических красок;
3. овладение многообразными компонентами ансамблевой игры, различными штрихами;
4. научить самостоятельно работать над художественным произведением;
5. научить: искусству единения с партнером, умению слышать все партии в ансамбле, согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения
6. расширять знания и кругозор в области квартетного исполнительства;
7. развивать умения самостоятельного разбора произведений;
8. развивать умение и навыки настройки инструментов в квартете;
9. прививать навыки чтения с листа;
10. знакомить с различными стилями квартетной музыки, с лучшими образцами отечественной и зарубежной классики, величайшими достижениями российского музыкального творчества.

Большое значение приобретает достижение единства исполнительских приемов и художественных намерений у всех членов ансамбля. Квартетное музицирование совершенствует умение каждого музыканта слушать голоса своих партнеров и собственную партию в ансамблевом звучании.

Дисциплина «Квартет» знакомит студентов с различными стилями квартетной музыки, с величайшими творениями, как классиков, так и современных композиторов,

открывает новые возможности в постижении глубоких процессов эволюции художественного творчества, приводит к расширению музыкального кругозора молодых скрипачей, альтистов и виолончелистов.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данной специальности.

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения по дисциплине	Период формирования компетенции	Виды контроля и этапы освоения компетенции
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	знать: принципы управления проектом от замысла до его завершения. уметь: осуществлять развитие проекта на всех этапах его воплощения. владеть: способностью поддерживать осуществление проекта вплоть до его завершения.	1-10 семестры	Текущая и промежуточная аттестация согласно УП и ФОС по дисциплине
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	знать: методы и принципы организации работы в команде для достижения поставленных задач. уметь: организовать работу в команде, осуществляя общую стратегию для достижения намеченных целей. владеть: способностью достигать поставленных задач и целей, используя командную стратегию и умение командой руководить.		
ПК-3 Способен демонстрировать интонационную чистоту, владеть различными техническими приемами звукоизвлечения	знать: основной исполнительский репертуар; специфику струнного письма композиторов; различные методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы; технику исполнения на струнных инструментах уметь: самостоятельно преодолевать технические и интонационные трудности в исполняемых произведениях; обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления; анализировать нотный текст с точки зрения всего комплекса средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приемами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа; разнообразными		

	техническими приёмами игры на струнных инструментах; искусством выразительного интонирования; навыками осмысленного прочтения нотного текста.		
ПК-4 Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле	<p>знать: основные приемы работы музыканта-исполнителя в творческом коллективе; основные компоненты музыкального языка произведений для совместного исполнения; принципы совместной работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса</p> <p>уметь: совместно с другими исполнителями работать над музыкальным произведением с целью создания единой художественной интерпретации в концертном исполнении произведений различных стилей и жанров</p> <p>владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа в сотворчестве; представлением о комплексе средств музыкальной выразительности различных музыкальных инструментов</p>		
ПК-7 Способен анализировать фактуру инструментального ансамбля и воспроизводить ее в реальном звучании	<p>знать: особенности игры на различных струнных инструментах; специфику струнного письма композиторов различных эпох</p> <p>уметь: воспроизводить в реальном звучании фактуру сочинений для струнного состава исполнителей;</p> <p>владеть: способами взаимодействия в творческом коллективе для достижения целей художественной интерпретации сочинений с участием струнных инструментов</p>		

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Согласно учебному плану дисциплина «Квартет» изучается в 1-10 семестрах на протяжении всего периода обучения.

Компетенции, знания и умения, а также опыт деятельности, приобретаемые студентами в процессе освоения дисциплины, будут использоваться ими в ходе осуществления профессиональной деятельности.

4. Объём дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Всего зачётных единиц (академических часов – ак. ч.)	Семестр									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Общая трудоёмкость дисциплины	20(720)	1 (36)	3 (108)	1 (36)	1 (36)	2 (72)	2 (72)	2 (72)	2 (72)	3 (108)	3 (108)
Аудиторные занятия (контактная работа обучающихся с преподавателем), из них:	166	18	16	18	16	18	16	18	16	18	12
- лекции (Л)											
- семинарские занятия (СЗ)											
- практические занятия (ПЗ)											
- индивидуальные занятия (ИЗ)	166	18	16	18	16	18	16	18	16	18	12
- самостоятельная работа под руководством преподавателя (СР под рук.)											
Самостоятельная работа студента (СРС), в том числе подготовка:	554*	18	92*	18	20	54	56*	54*	56*	90*	96*
- курсовая работа (проект)											
- контрольная работа											
- доклад (реферат)											
Вид промежуточной аттестации	Зачет, экзамен	зачет	экзамен	зачет			экзамен				

*- включая подготовку и сдачу экзамена

5. Содержание и структура дисциплины

№ пп	Темы дисциплины	Трудоёмкость	Л	СЗ	ПЗ	ИЗ	СР под рук.	СРС
1	I курс (1-й семестр) 1. Классическое произведение 2. Чтение с листа. В конце семестра – зачет	36				18		18
2	I курс (2-й семестр) 1. Произведение раннеромантического	108				16		92

	композитора 2. Чтение с листа. В конце семестра – экзамен							
3	II курс (3-й семестр) 1. Классическое произведение 2. Чтение с листа. В конце семестра - зачёт	36				18		18
4	II курс (4-й семестр) 1. Произведение ранне-романтического композитора 2. Чтение с листа. В конце семестра - зачет с оценкой	36				16		20
5	III курс (5-й семестр) 1. Произведение романтического композитора 2. Чтение с листа. В конце семестра – зачет	72				18		54
6	III курс (6-й семестр) 1. Произведение композитора XX– XI вв. 2. Чтение с листа. В конце семестра – экзамен	72				16		56
7	IV курс (7-й семестр) 1. Романтическое произведение русского композитора 2. Чтение с листа. В конце семестра – экзамен	72				18		54
8	IV курс (8-й семестр) 1. Романтическое произведение зарубежного композитора 2. Чтение с листа. В конце семестра – экзамен	72				16		56
9	V курс (9-й семестр) 1. Свободная программа В конце семестра – экзамен	108				18		90
10	V курс (10 семестр) 1. Произведение любого стиля В конце семестра – экзамен	108				12		96
	Итого (ак. ч.)	20 (720)				166		554

Темы дисциплины

В процессе изучения дисциплины основная работа в классе « Квартет» ведется над изучением наследия композиторов разных эпох.

Тема 1.

Изучение раннеромантического квартетного репертуара.

Работа над произведениями композиторов раннего романтического периода способствует выработке художественного вкуса учащихся, а также формированию у них навыков исполнения кантилены, расширению звуковой палитры и развитию гармонического слуха.

Тема 2.

Развитие навыков ансамблевой игры.

Изучение приемов, обеспечивающих слитность исполнения, умения вовремя вступать, «предслышать» партнеров, вести диалог.

Тема 3.

Изучение русского квартетного репертуара.

Работа на квартетами русских композиторов позволяет расширить стилиевой кругозор студентов, развить их ассоциативное мышление, а также научить их более тонкому интонированию, связанному с работой над мелодикой с четко выраженными национальными особенностями.

Тема 4.

Изучение современного квартетного творчества.

Работа над произведениями для квартета современных композиторов призвана помочь учащимся расширить свое понимание эстетически прекрасного, а также научить их новым выразительным средствам и приемам игры, используемым в музыке XX века.

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной образовательной программы, выражаемую в зачетных единицах (кредитах) и выполняемую обучающимся внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателями.

Выполнение этой работы требует инициативного подхода, внимательности, усидчивости, активной мыслительной деятельности. Основу самостоятельной работы составляет деятельностный подход, когда цели обучения ориентированы на формирование умений решать типовые и нетиповые задачи, которые могут возникнуть в будущей профессиональной деятельности, где студентам предстоит проявить творческую и социальную активность, профессиональную компетентность и знание конкретной дисциплины. Результат самостоятельной работы контролируется преподавателем по дисциплине.

7. Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации
7.1 Критерии, процедуры и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю)

Формируемые компетенции	Этапы формирования компетенций	Показатели и критерии оценивания компетенций (индикаторы достижения компетенций)		Типовые контрольные задания
УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	знать: принципы управления проектом от замысла до его завершения. уметь: осуществлять развитие проекта на всех этапах его воплощения. владеть: способностью поддерживать осуществление проекта вплоть до его завершения.	отлично	Выполнен полный объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	I курс (1-й семестр) 1. Классическое произведение 2. Чтение с листа В конце семестра – зачет I курс (2-й семестр) 1. Произведение раннеромантического композитора 2. Чтение с листа В конце семестра – экзамен II курс (3-й семестр) 1. Классическое произведение 2. Чтение с листа В конце семестра – зачёт II курс (4-й семестр) 1. Произведение раннеромантического композитора 2. Чтение с листа В конце семестра - зачет с оценкой III курс (5-й семестр) 1. Произведение романтического композитора 2. Чтение с листа В конце семестра – зачет III курс (6-й семестр) 1. Произведение композитора XX – XI вв. 2. Чтение с листа В конце семестра – экзамен IV курс (7-й семестр) 1. Романтическое произведение русского
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели	знать: методы и принципы организации работы в команде для достижения поставленных задач. уметь: организовать работу в команде, осуществляя общую стратегию для достижения намеченных целей. владеть: способностью достигать поставленных задач и целей, используя командную стратегию и умение командой руководить.	хорошо	Выполнено 75% работы. Оценка отражает грамотное исполнение, с небольшими недочётами	
		удовлетворительно	Выполнено 50% работы. Исполнение с большим количеством недочетов	
ПК-3 Способен демонстрировать интонационную чистоту, владеть различными техническими приемами	знать: основной исполнительский репертуар; специфику струнного письма композиторов; различные методы работы над полифоническими произведениями, этюдами, пьесами и произведениями крупной формы; технику исполнения на струнных инструментах	неудовлетворительно	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	
		Зачтено	Выполнен полный	

звукоизвлечения	<p>уметь: самостоятельно преодолевать технические и интонационные трудности в исполняемых произведениях; обнаруживать технические и интонационные трудности в собственной игре и находить целесообразные пути их преодоления; анализировать нотный текст с точки зрения всего комплекса средств музыкальной выразительности в их взаимосвязи</p> <p>владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа; разнообразными техническими приёмами игры на струнных инструментах; искусством выразительного интонирования; навыками осмысленного прочтения нотного текста.</p>		объем работы. Технически верное и художественно осмысленное исполнение, отвечающее всем требованиям данного этапа обучения	композитора 2. Чтение с листа В конце семестра – экзамен IV курс (8-й семестр) 1. Романтическое произведение зарубежного композитора 2. Чтение с листа В конце семестра – экзамен V курс (9-й семестр) 1. Свободная программа В конце семестра – зачет V курс (10 семестр) 1. Произведение любого стиля В конце семестра – экзамен
		Незачтено	Выполнено менее 50% работы. Исполнение с грубыми нарушениями по основным оцениваемым параметрам.	
ПК-4 Способен к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в ансамбле	<p>знать: основные приемы работы музыканта-исполнителя в творческом коллективе; основные компоненты музыкального языка произведений для совместного исполнения; принципы совместной работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса</p> <p>уметь: совместно с другими исполнителями работать над музыкальным произведением с целью</p>			

<p>ПК-7 Способен анализировать фактуру инструментально го ансамбля и воспроизводить ее в реальном звучании</p>	<p>создания единой художественной интерпретации в концертном исполнении произведений различных стилей и жанров владеть: искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой; артикуляцией, динамикой, штрихами, агогикой в целях создания художественного образа в сотворчестве; представлением о комплексе средств музыкальной выразительности различных музыкальных инструментов</p> <p>знать: особенности игры на различных струнных инструментах; специфику струнного письма композиторов различных эпох уметь: воспроизводить в реальном звучании фактуру сочинений для струнного состава исполнителей; владеть: способами взаимодействия в творческом коллективе для достижения целей художественной интерпретации сочинений с участием струнных инструментов.</p>			
--	---	--	--	--

7.2 Таблица перевода оценок по балльно-рейтинговой системе

Российская система оценок	100% шкала оценок	Европейская система оценок (ECTS)
5 («отлично»)	90–100%	A –отлично
	81–89%	B – очень хорошо
4 («хорошо»)	65–80%	C –хорошо
3 («удовлетворительно»)	56–64%	D – удовлетворительно
	50–55%	E – посредственно
2 («неудовлетворительно»)	< 50	FX – неудовлетворительно (с правом пересдачи)
	< 50	F – неудовлетворительно (без права пересдачи, необходимо повторить курс)

7.3. Примерные аттестационные требования

I курс (1-й семестр)

1. Классическое произведение
2. Чтение с листа

В конце семестра – зачет

I курс (2-й семестр)

1. Произведение раннеромантического композитора
2. Чтение с листа

В конце семестра – экзамен

II курс (3-й семестр)

1. Классическое произведение
2. Чтение с листа

В конце семестра – зачёт

II курс (4-й семестр)

1. Произведение раннеромантического композитора
2. Чтение с листа

В конце семестра – зачёт с оценкой

III курс (5-й семестр)

1. Произведение романтического композитора
2. Чтение с листа

В конце семестра – зачет

III курс (6-й семестр)

1. Произведение композитора XX – XI вв.
2. Чтение с листа

В конце семестра – экзамен

IV курс (7-й семестр)

1. Романтическое произведение русского композитора
2. Чтение с листа

В конце семестра – экзамен

IV курс (8-й семестр)

1. Романтическое произведение зарубежного композитора
2. Чтение с листа

В конце семестра – экзамен

V курс (9-й семестр)

1. Свободная программа

В конце семестра – экзамен

V курс (10 семестр)

1. Произведение любого стиля

В конце семестра – экзамен

В конце 10 семестра студенты, освоившие весь курс обучения и успешно прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к сдаче государственных экзаменов, на которых возможно повторение изученной в процессе пятилетнего обучения программы до 80%.

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности

Для оценивания текущих и промежуточных результатов обучения по дисциплине используются практические задания.

Для оценивания результатов обучения в виде знаний используются следующие процедуры и технологии:

- академические концерты
- участие студентов в конкурсах, фестивалях
- индивидуальное собеседование

Для оценивания результатов обучения в виде умений и владений используются следующие процедуры и технологии:

- практические контрольные задания (далее – ПКЗ), включающих исполнение одного или нескольких произведений.

Реализация компетентного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, что в сочетании с внеаудиторной работой формирует и развивает профессиональные навыки обучающихся:

осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в партии;

осмысление и анализ технических трудностей партии;

подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;

овладение искусством коллективного исполнительства в ансамбле

Методика проведения контрольных мероприятий.

Контроль качества исполняемого произведения по следующим характеристикам:

- постоянный звуковой самоконтроль;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;
- работа над особенностями ансамблевого исполнения.

Контрольные мероприятия включают:

- 1) Проверка заданий для самостоятельной работы осуществляется в течение семестра.
- 2) Проверка выучивания произведения (произведений) - в течение семестра.
- 3) Проведение консультаций - в течение года

Формами отчетности студентов являются:

- выполнение заданий для самостоятельной работы;
- сдача экзамена.

Проверка заданий для самостоятельной работы направлена на выявление у студентов навыков самостоятельной работы, способствующая их самообразованию и ориентации на глубокое, творческое изучение практических основ дисциплины.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы

8.1. Основная учебно-методическая литература

1. Азархин Р. Контрабас. – М.: Музыка, 2015.
2. Ауэр Л. Моя школа игры на скрипке. – СПб.: Композитор, 2014.
3. Берлянич М. М. Вопросы развития культуры интонирования в обучении скрипача: Учебно-методическое пособие. – М.: РГСАИ, 2014.
4. Кирилов Н. Скрипачи XVII, XVIII, XIX столетий. – М.: Ленанд, 2015.
5. Мазель В. Музыкант и его руки. – СПб.: Композитор, 2015.

8.1.2 Учебно-исполнительский репертуар.

1. Чайковский П. Квартеты
2. Брамс И. Квартет

8.2. Дополнительная литература

8.2.1. Дополнительная учебно-методическая литература

1. Цыпин Г. М. Музыкальная психология и психология музыкальных способностей. Учебное пособие. – М.: Академия, 2011.
2. Цыпин Г. М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности. – М.: Музыка, 2014.
3. Якубовская В. Конспект лекций по методике обучения на скрипке и альте. – СПб.: Союз художников, 2014.

8.2.2. Дополнительный учебно-исполнительский репертуар

1. Цинцадзе С. Квартет №6

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

Указанные в списке издания доступны в следующих официальных электронных базах данных:

- Электронно-библиотечная система РГСАИ
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru);
- International Music Score Library Project (www.imslp.org);
- Электронный портал «Культура» (www.kultura-portal.ru);
- Электронный федеральный портал «Российское образование» (www.edu.ru);
- База данных Российской Государственной библиотеки по искусству (www.liart.ru);
- Электронный информационный ресурс Российской государственной библиотеки (www.rsl.ru);
- Электронный информационный ресурс российской Национальной библиотеки (www.nlr.ru).

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Для приобретения профессиональной исполнительской квалификации каждому музыканту необходимо овладеть навыками работы над разнообразным музыкальным материалом.

Как правило, исполнитель на струнном инструменте имеет дело с двумя видами музыкального материала:

- 1) инструктивным (различные упражнения, гаммы, этюды)
- 2) художественным (различные музыкальные произведения: пьесы в сопровождении фортепиано, камерные ансамбли, квартеты, оркестровые произведения)

Рекомендуемые виды самостоятельной работы

Рекомендуемые этапы и приёмы самостоятельной работы студентов:

- осмысление особенностей фразировочных, артикуляционных, динамических и иных обозначений в нотном тексте;
- осмысление и анализ технических трудностей;
- подбор аппликатуры;
- подбор вариантов и приёмов преодоления технических трудностей;

Рекомендуемые виды самостоятельной работы:

- постоянный звуковой самоконтроль и работа в медленном темпе;
- работа над звуком и артикуляцией;
- работа над фразировкой и интонацией;
- подбор динамических, фактурных и ритмических вариантов;
- разнообразными техническими приёмами игры; искусством выразительного интонирования, разнообразными приёмами звукоизвлечения, фразировкой.
- техническая работа над сложными местами, осмысленное преодоление трудностей;
- тренировка беглости и выносливости пальцев, укрепление аппарата;
- достижение мышечной свободы.

Рекомендуемый комплекс средств обучения при самостоятельной работе

- Учебно-методические пособия
- Посещение концертов, конкурсов, фестивалей
- Учебно-методические пособия,
- Книги выдающихся мастеров квартетного искусства,
- Нотная литература,
- Записи исполнений мастеров исполнительского искусства.

Рекомендуемые основные подходы в формировании средств и методов организации и реализации образовательного процесса:

- оптимальное сочетание различных методов обучения – использование метода аналогий с жизненными явлениями и процессами;
- развитие способностей научного и творческого мышления студентов, умения принимать решения в неординарных условиях путём использования проблемных методов обучения;
- использование более активных результативных методов обучения, позволяющих экономно расходовать время студента.

Занятия в классе «Квартет» являются важнейшей составляющей процесса воспитания исполнителя на струнных инструментах. Разнообразие музыкальной литературы для струнных позволяет эффективно решать проблему формирования умений и навыков, необходимых как артистам концертного ансамбля, так и артистам оркестра. В процессе обучения в классе квартета педагог выполняет отчасти дирижерские функции, так как ему необходимо добиться общего понимания участников ансамбля, особенностей стиля определенной эпохи и конкретного композитора, помочь студентам создать единую интерпретацию музыкального произведения. На этом пути главными являются решения простых, но важнейших задач:

Работа над пониманием темпо-ритмической составляющей музыкального текста;
Воспитание навыков точной игры по вертикали;
Работа над исполнительской интонацией;
Работа над балансом звучания квартета.

Работа в ансамблевых классах в отличие от индивидуальных форм занятий, требует от педагога определенных усилий по созданию в небольшом коллективе атмосферы творческого созидательного взаимопонимания. В этом смысле очень важен этап формирования ансамблевых составов, когда необходимо учитывать как уровень профессиональной подготовки, так и психологическую совместимость студентов. В специализированном ВУЗе подбор партнеров по ансамблю требует особого, еще более тщательного подхода. Люди, имеющие инвалидность нередко склонны к эмоциональной и психологической замкнутости и испытывают определенные сложности в общении. Таким образом, совместная творческая деятельность во всесторонне подуманном составе может стать одним из направлений работы по профессиональной реабилитации. Одним из факторов успешного существования ансамбля может служить привлечение к работе в классе опытного иллюстратора. В условиях специализированного ВУЗа неопценимы будут такие его качества, как терпение, так и, возможно, глубокое понимание проблем студентов.

Для активизации учебного процесса педагогу необходимо всемерно способствовать организации концертной деятельности студенческих ансамблей. Для студентов специализированного ВУЗа публичные выступления осложнены проблемами и психологического, и физического характера. Педагогу в данном случае требуется человеческое участие, внимание и терпение для того, чтобы помочь студенту преодолеть имеющиеся проблемы. Особое внимание уделяется способам общения на сцене партнеров со слабым зрением. В каждом отдельном случае необходимо специально оговаривать систему условных знаков, помогающих правильно организовать выступление.

При подборе репертуара следует помнить о важности его стилистического разнообразия.

Кроме детально изучаемых произведений, необходимо знакомиться в обзорном плане с квартетной литературой. Такие занятия способствует не только развитию навыков чтения с листа, но и расширяют музыкальный кругозор, обогащают художественный вкус. Для студентов РГСАИ эта работа носит сугубо индивидуальный характер и зависит от степени потери зрения. Если в конкретном случае непосредственная работа с печатным текстом невозможна, следует предложить студенту самостоятельно ознакомиться с избранным произведением по системе Л. Брайля в течение 1-2 дней.

Содержание дисциплины «Квартет» предусматривает овладение навыками ансамблевой игры на материале сочинений различных жанров, форм и стилей. В этой работе находят практическое применение знания, полученные студентами по основным дисциплинам базового раздела, в частности «Специальному инструменту» и «Камерному ансамблю».

Для расширения музыкального кругозора, для развития умения быстро и грамотно ориентироваться в нотном тексте, а также для овладения дополнительными навыками совместного музицирования необходимо включать в классную работы читку ансамблевых произведений с листа. Приобретение навыков чтения с листа в специализированном ВУЗе требует индивидуального подхода к каждому студенту, в зависимости от потери зрения. Невозможность в конкретных случаях непосредственной работы с плоскочастным текстом компенсируется самостоятельным ознакомлением с избранным произведением по системе Л. Брайля в течение 1-2 дней.

Подбор участников квартета – сложный процесс, требующий решения проблем организационно-коммуникативного характера. Педагог класса должен учитывать как уровень подготовки студентов, так и их психологическую совместимость. Желательно, чтобы репертуар, изучаемый как камерно-ансамблевой был обсужден и согласован с преподавателем по специальности. Выбор произведения для изучения целесообразно также обсудить и со студентами-исполнителями.

Класс квартета – интереснейший вид образовательно-исполнительской деятельности для студента и не последнюю роль в возникновении этого интереса играет непосредственное взаимодействие с другими музыкальными инструментами. Педагогу, безусловно, следует для более полного творческого взаимопонимания ознакомить участников ансамбля с конструктивными особенностями участвующих инструментов, приемами звукоизвлечения, технологическими сложностями и т.д.

Необходимый этап работы в классе – анализ художественного содержания произведения. Студенты, обучающиеся в камерном классе, должны воспринимать образный строй и эмоционально-выразительную сферу исполняемой музыки в целом, как своего рода квартетную партитуру. В этом смысле слишком длительный период индивидуального изучения партии представляется неприемлемым, так как именно совместная творческая работа дает в ансамблевом исполнительстве наиболее заметный результат.

Совместное с педагогом углубленное изучение авторского текста предполагает:

- Определение штриховых нюансов;
- изучение функционально – фактурных аспектов;
- анализ совместных технических сложностей;
- поиски ощущения темпового и ритмического единства;
- выявление тембровых закономерностей совместного звучания;
- достижение единого понимания авторских ремарок всеми участниками ансамбля.

Необходимым условием профессионального становления исполнителя – ансамблиста является активная концертная деятельность. Педагогу необходимо всемерно способствовать организации публичных выступлений учащихся своего класса. Выступления на сцене для студентов специализированного ВУЗа связаны с определенными трудностями как психологического, так и физического характера. Педагогу в данном случае следует проявлять терпение и такт, помогая студенту преодолеть имеющиеся проблемы. Особое внимание нужно уделять сценическому общению слабовидящих (или totally невидящих) партнеров (готовность к исполнению, показ вступлений и т.д.). В каждом индивидуальном случае вырабатывается система условных знаков, удобная в данной ситуации. Кроме того, выступления в составе камерного ансамбля, не связанные с необходимостью исполнения наизусть, могут стать для студентов положительным опытом в смысле преодоления психологической зажатости, нередко сопутствующей сольной практике.

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Помимо изучения ключевых понятий курса, для более глубокого изучения предмета, преподаватель предоставляет студентам информацию о возможности использования Интернет-ресурсов по разделам дисциплины. Рекомендуются работа с первоисточниками.

Программное обеспечение дисциплины осуществляется с привлечением следующих информационно-коммуникационных технологий:

Наименование ПО

Microsoft Windows7 Pro (лицензия);
Microsoft Windows 10 Pro (лицензия);
Microsoft Office стандартный 2010 (лицензия);
Microsoft Office Home and Business 2019 (лицензия);
Kaspersky Endpoint Security для рабочих станций (лицензия).

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

1. Аудитория, соответствующая санитарно-эпидемиологическим требованиям, оснащённая столами, стульями, доской, проектором и др.

2. Учебные пособия.
3. Аудио-видеотехника для воспроизведения записей.
4. Кабинет с ТСО и его фонды (в т.ч. CD и DVD диски).
5. Библиотека РГСАИ, включая ЭБС.
6. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300»;
7. Автоматизированное мобильное рабочее место обучающегося с нарушением зрения «ЭлНот-300М»;
8. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля «IndexEverest-D V5»;
9. Портативный компьютер с вводом/выводом шрифтом Брайля и синтезатором речи ElBraille;
10. Портативное сканирующее и читающее устройство Eye-Pal® Ace;
11. Специализированное мобильное рабочее место «ЭлНот 301»;
12. Электронный стационарный видеоувеличитель (ЭСВУ) ClearView C 24 HD Speech;
13. Специализированное стационарное рабочее место «ЭлПро 131»;
14. Лестничный гусеничный мобильный подъемник для инвалидов Roby T09;
15. Специализированное рабочее место для инвалидов с нарушением ОДА и ДЦП;
16. Специализированная проекционная система: интерактивный комплект SMART Board 480iW с ноутбуком;
17. Стол с микролифтом на электроприводе;
18. Инвалидное кресло-коляска FS901 В-46.

Рабочая программа дисциплины «Квартет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Квартет» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

«31» августа 2023 года

Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

доцент
кафедры инструментального исполнительства

_____ Жарова З.Б.

зав. кафедрой инструментального исполнительства

_____ Антонова Ю. П.

Рабочая программа дисциплины «Квартет» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты») и учебного плана образовательной программы 53.05.01 Искусство концертного исполнительства (Специализация «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»).

Рабочая программа дисциплины «Квартет» предназначена для обучающихся в Российской государственной специализированной академии искусств.

Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании межфакультетской кафедры инструментального исполнительства «31» августа 2023 года протокол № 1.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник учебного отдела
Кондрацкая М.В.

«31» августа 2023 года

Декан музыкального факультета
Клименко Е.В.

«31» августа 2023 года

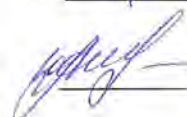
Утверждено на заседании Учёного совета ФГБОУ ВО РГСАИ «31» августа 2023 года, протокол № 7.

Рабочую программу разработала:

доцент
кафедры инструментального исполнительства

 Жарова З.Б.

зав. кафедрой инструментального исполнительства

 Антонова Ю. П.