

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Воронежский государственный институт искусств»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«МЕТОДИКА РЕПЕТИЦИОННОЙ АНСАМБЛЕВОЙ РАБОТЫ (СКРИПКА, АЛЬТ,
ВИОЛОНЧЕЛЬ, КОНТРАБАС)»
(наименование учебной дисциплины)

Программа Специалитета по специальности 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, (специализация 03 – «Концертные струнные инструменты (по видам инструментов: скрипка, альт, виолончель, контрабас, арфа), исторические струнные инструменты»)

Форма обучения - очная

Факультет музыкальный

Кафедра оркестровых инструментов

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «01» августа 2017 г. № 731

Рабочая программа дисциплины одобрена на заседании кафедры оркестровых инструментов 17 мая 2023 г. Протокол № 10

Заведующая кафедрой и.о. профессора С.С. Иванова

Разработчики:

А.А. Василенко
(инициалы, фамилия)

доцент ВГИИ
(занимаемая должность)

(подпись)

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Методика репетиционной ансамблевой работы»: создание целостного представления о струнном ансамблевом исполнительстве, о методах и приемах работы в ансамбле.

Задачи дисциплины: формирование представлений о стиле европейской и русской струнной ансамблевой традиции, изучение основных технологических и художественных аспектов работы над подобным репертуаром, изучение методических аспектов работы в ансамбле, освещение проблем грамотной интерпретации музыкального текста. Изучение данной дисциплины позволяет сформировать у студентов представление о методике работы в ансамбле струнных инструментов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО

2.1. Учебная дисциплина «Методика репетиционной ансамблевой работы» Б1.В.ДВ.02.02. входит в состав дисциплин по выбору студента.

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:

- *специальный инструмент (приобретаются навыки игры и осмысления процесса игры с технологической и художественной точек зрения);*
- *история исполнительского искусства, (понимание процесса формирования и развития музыкального искусства, жизни и творчества ярчайших представителей различных исполнительских школ);*
- *методика обучения игре на инструменте (понимание и знание методов работы в сольном исполнительстве);*
- *музыкальная педагогика и психология (знания психологических аспектов игры в коллективе);*
- *ансамбль (практические навыки исполнительства в квартетном коллективе).*
- *история музыки (знания основных этапов развития музыкального искусства, смены эпох, стилей, основных направлений)*
- *искусство квартетного исполнительства (практические навыки исполнительства в квартетном коллективе).*

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:

- *ансамбль (расширение кругозора в знании квартетной музыки, теоретическое и практическое осмысление основ репетиционного процесса);*
- *практика научно-исследовательской работы, защита дипломного реферата (возможное использование знаний, полученных при изучении струнной ансамблевой музыки, в работе над дипломным рефератом).*

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки 53.05.01 Искусство концертного исполнительства, специализация № 3 «Концертные струнные инструменты».

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
ПК-7 Способность работать над	Знать: - концертный, ансамблевый, сольный репертуар различ-

<p>концертным, ансамблевым, сольным репертуаром как в качестве солиста, так и в составе ансамбля, оркестра.</p>	<p>ных эпох, стилей, жанров;</p> <ul style="list-style-type: none">- основные принципы сольного и совместного исполнительства. <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none">- самостоятельно преодолевать технические и художественные трудности в исполняемом произведении;- взаимодействовать с другими музыкантами в различных творческих ситуациях. <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none">- навыками самостоятельной работы над концертным, ансамблевым, сольным репертуаром;- навыками работы в составе ансамбля, творческого коллектива.
---	---

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	№ Семестра 4
		Кол-во часов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Аудиторные занятия в том числе:	32	32
Лекции (Л)	16	16
Семинары (С)		
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	16	16
Консультации	–	–
Курсовая работа	–	–
Самостоятельная работа студента (СРС)	22	54
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)		Э
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	108
	зач. ед.	3

4.2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
4.2.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудо- емко- сти	Аудиторные занятия					СРС	
			Лек- ции	Се- ми- на- ры	Практические				
					груп- повые	мелко- груп- повые	инди- виду- альные		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	
1.	I. Введение. Цели и задачи курса. Понятие музыкального ансамбля.		1						
2.	История и современные тенденции ансамблевой музыки с участием струнных.		2			2		2	
3.	Классификация ансамблей.		1			2		2	
4.	II. Организация работы ансамбля. Творческий процесс.		2			2		2	
5.	III. Методика работы с ансамблем струнных инструментов.		2			2		2	

6.	Индивидуальное мастерство ансамблистов.		2			2		2
7.	Формирование единой ансамблевой манеры исполнительства.		2			2		2
8.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению.		2			2		2
9.	IV. Режиссура концертных выступлений. Навыки сценического поведения.		1			1		2
10.	Ансамблевый репертуар.		1			1		6
Итого:		108	16			16		22+ 54

4.2.2. Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	I. Введение. Цели и задачи курса. Понятие музыкального ансамбля.	Понятие ансамблевого музицирования. Цели и задачи курса. Роль курса в профессиональной подготовке музыканта-исполнителя и участника ансамбля. Психологическое взаимодействие участников ансамбля.
2.	История и современные тенденции ансамблевой музыки с участием струнных.	Краткая история ансамблевого исполнительства: ансамбли Возрождения и барокко. Классический струнный ансамбль. Романтические ансамбли. Современное ансамблевое музицирование. Альтернативные формы ансамбля на современном этапе развития музыки.
3.	Классификация ансамблей.	Струнные ансамбли: квартеты, квинтеты, секстеты, септеты, октеты. Смешанные ансамбли с участием духовых инструментов.
4.	II. Организация работы ансамбля. Творческий процесс.	Организация работы ансамбля: распределение времени репетиций, уяснение основных ансамблевых задач, виды репетиций (ознакомительная, основная, прогонная, генеральная).
5.	III. Методика работы с ансамблем струнных инструментов.	Выяснение основных ансамблевых задач. Работа с партитурой – индивидуальная и коллективная. Прослушивание или просмотр существующих записей репертуарных произведений. Организация работы.
6.	Индивидуальное мастерство ансамблистов.	Работа над индивидуальным качеством партий ансамбля. Интонационная, штриховая, артикуляционная точность.
7.	Формирование единой ансамблевой манеры исполнительства.	Работа над едиными штриховыми, аппликатурными, динамическими, агогическими, фразировочными, артикуляционными особенностями. Выяснение замысла, создание совместной интерпретации, иерархия кульминаций, темповые и стилевые

		решения. Тембральная и штриховая идентичность струнных и инструментов других групп.
8.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению.	Проигрывание программы целиком. Метод «прослушивания» со стороны путем работы с видео/звукозаписывающей аппаратуры. Прогон. Генеральная репетиция.
9.	IV. Режиссура концертных выступлений. Навыки сценического поведения.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению. Психологический настрой. Сценическое волнение и способы его преодоления. Навыки сценического поведения.
10.	Ансамблевый репертуар.	Знакомство с основным ансамблевым репертуаром с участием струнных инструментов.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА

4.3.1. Виды СРС и формы оценочного контроля

№№	Наименование разделов и тем	Задания для СРС	Основная и доп. литература с указанием №№ глав и параграфов (музыкальные произведения)	Форма текущего контроля СРС
1	2	3	4	5
1.	I. Введение. Цели и задачи курса. Понятие музыкального ансамбля.	Чтение и составление плана-конспекта литературы.	Основная литература: 1. Дополнительная литература: III. 1-2.	Коллоквиум.
2	История и современные тенденции ансамблевой музыки с участием струнных.	Чтение и конспектирование литературы. Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Работа со словарями и справочниками. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet. Составление плана и тезисов ответа на практическом занятии.	Основная литература: 1, 2, 3-6. Дополнительная литература: III. 8, 11.	Коллоквиум, практическая демонстрация.

3	Классификация ансамблей.	Чтение и конспектирование литературы. Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Работа со словарями и справочниками. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet. Составление плана и тезисов ответа на практическом занятии.	Основная литература: 1.	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
4	II. Организация работы ансамбля. Творческий процесс.	Чтение и конспектирование литературы. Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Практическое освоение музыкального материала	Основная литература: 1. Дополнительная литература: III.	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
5	III. Методика работы с ансамблем струнных инструментов.	Чтение и конспектирование литературы. Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Практическое освоение музыкального материала	Основная литература: 1. Из списка произведений: по выбору преподавателя.	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.

6	Индивидуальное мастерство ансамблистов.	Чтение и конспектирование литературы. Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Работа со словарями и справочниками. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet. Составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии. Практическое освоение музыкального материала	Основная литература: 1. Дополнительная литература: II 31-52, III. 3, 4, 6, 9.	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
7	Формирование единой ансамблевой манеры исполнительства.	Чтение и конспектирование литературы. Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Работа со словарями и справочниками. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet. Составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии. Практическое освоение музыкального материала	Основная литература: 1. Дополнительная литература: III. 1-4, 6, 8, 11-22. Из списка произведений: на выбор студента.	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.

8.	Подготовка ансамбля к концертному выступлению.	Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet. Составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии. Практическое освоение музыкального материала	Основная литература: 1. Дополнительная литература: Ш. 1-4, 6, 8, 11-22.	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
9.	IV. Режиссура концертных выступлений. Навыки сценического поведения.	Чтение и конспектирование литературы. Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Работа со словарями и справочниками. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet. Составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии. Практическое освоение музыкального материала	Основная литература: 1. Дополнительная литература: Ш. 1-4, 6, 8, 11-22.	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.

10.	Ансамблевый репертуар.	Чтение и конспектирование литературы. Изучение программного материала дисциплины и рекомендуемых источников. Работа со словарями и справочниками. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet. Составление плана и тезисов ответа на семинарском занятии. Практическое освоение музыкального материала	Основная литература: 1-6. Дополнительная литература: III. 9-10. Из списка произведений: 1-28.	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
-----	------------------------	---	---	--

*При необходимости преподаватель может отдельный музыкальный материал вынести для домашнего прослушивания, а не для практического освоения.

*При необходимости преподаватель может отдельный музыкальный материал вынести для домашнего прослушивания, а не для практического освоения.

4.3.2. Образовательные технологии

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

ТРАДИЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: лекции (вводные, подготовительные, мотивационные, интегрирующие, установочные, междисциплинарные). Практические занятия.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: работа в малых группах, нетрадиционные лекции (лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия); эвристическая беседа, практические занятия в различных диалогических формах (дискуссии, круглые столы, конференции с практической демонстрацией навыков); использование средств мультимедиа. Возможно прослушивание / просмотр на уроке нескольких исполнений одного произведения с целью понимания разницы в исполнительской интерпретации.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Творческая самостоятельная работа развивает интеллект, навыки поиска, анализа, структурирования и презентации информации, повышает творческий потенциал студента. При изучении курса «Методика обучения игре на инструменте» студенту следует приложить самостоятельные усилия для работы с лекционным материалом, для изучения основной и рекомендованной литературы при подготовке к практическим занятиям. Этому в значительной мере поможет умение составлять аннотации, конспекты (краткое изложение основных положений текста), написание рефератов, самостоятельный поиск литературы и электронных источников информации по отдельным проблемам курса.

Аннотация или план-конспект: являются одним из важных умений письменной речи. В современных условиях неспособность правильно составлять аннотацию (резюме)

по выбранной теме будет свидетельствовать об отсутствии у студента четких представлений о содержании темы, ее предмете, практическом применении полученных знаний в профессиональной деятельности. В аннотации темы необходимо определить основные понятия (идеи), разделы, соединить их вместе и представить в достаточно краткой форме. В зависимости от материала темы аннотации могут быть по объему от 50 до 500 слов.

Обучающиеся должны придерживаться следующих форм работы:

- Работа с литературой из основного и дополнительного списка, работа с интернет-источниками. Чтение и конспектирование: выписывание основных тезисов по материалу. Составление аннотации. Подбор музыкального материала в случае необходимости.
- Конспектирование: грамотное распределение затрат времени, использование справочных материалов, освоение специальной терминологии, приобретение навыка краткого формулирования основных мыслей источника.
- Практическая демонстрация навыка: навык должен быть освоен в главных принципах, необходимо продумывать планируемые для ответа формы работы, уметь их объяснить. Сравнительный анализ содержания сборников инструктивного материала, хрестоматий и т.д. с точки зрения технической сложности и области применения.

Рекомендации для специальных форм СРС:

- для наглядной практической демонстрации: форма игрового движения, основные принципы работы над ним; формы работы над конкретным произведением;
- для коллоквиума: освещать эпоху и стиль, к которым относится сочинение; кратко характеризовать композитора; определять форму, образно-содержательную сторону, драматургию, основные исполнительские сложности и задачи, освещать методику работы в ансамбле.
- Прослушивание музыки с использованием клавиров и партитур. Просмотр видеозаписей с различными исполнителями.
- Использование навыков музыкально-стилистического, исполнительского, методического и содержательного анализа музыкального материала.
- Для практических демонстраций навыков: готовить тезисы планируемых форм работы, уметь показывать верную форму репетиционного процесса, основные принципы работы над конкретным произведением.

5.2. Рекомендации по адаптации рабочей программы учебной дисциплины для обучающихся с инвалидностью и с ОВЗ

Учебный процесс по дисциплине может осуществляться в соответствии с индивидуальным учебным планом с учетом психофизического развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья обучающихся. В этом случае происходит корректировка соотношения аудиторных и внеаудиторных часов, выделенных на освоение учебной дисциплины, с сохранением ее общей трудоемкости.

По письменному заявлению обучающегося возможно предоставление ассистента (сурдопереводчика, тифлопереводчика) для сопровождения процесса освоения дисциплины.

По просьбе обучающегося с ОВЗ для него разрабатываются адаптированные оценочные средства, позволяющие оценить запланированные результаты обучения и уровень сформированности компетенций, а также определяется подходящий для студента регламент и форма проведения аттестации по дисциплине.

Индивидуальные условия обучения и аттестации по дисциплине обозначаются в личном заявлении обучающегося, переданном в деканат в течение месяца после начала занятий по данной дисциплине, рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1 Паспорт фонда оценочных средств

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины *	Код контролируемой компетенции (или ее части)	Наименование оценочного средства***
1.	Раздел 1	ПК-7	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
2.	Раздел 2	ПК-7	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
3.	Раздел 3	ПК-7	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
4.	Раздел 4	ПК-7	Представление планов-тезисов. Коллоквиум, практическая демонстрация.
5.	Промежуточная аттестация (экзамен)	ПК-7	Экзамен

6.2. Формы, уровни и критерии оценивания результатов обучения по дисциплине

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
Практические работы (практическая демонстрация)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; Неверно демонстрирует игровые методические формы

	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; демонстрирует игровые методические навыки достаточно хорошо.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выяснить степень понимания данного материала; понятно и доступно показывает игровые формы, владеет ими на высоком уровне..
План-конспект (тезис)	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Обучающийся неполно выполнил задание, при изложении были допущены существенные ошибки, результаты выполнения работы не удовлетворяют требованиям, установленным преподавателем к данному виду работы
	Низкий («удовлетворительно»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание; при изложении была допущена 1 существенная ошибка; Знает и понимает основные положения данной темы, но допускает неточности в формулировке понятий; выполняет задание недостаточно логично и последовательно; Затрудняется при ответах на вопросы преподавателя; Материал оформлен неаккуратно или не в соответствии с требованиями
	Средний («хорошо»)	Обучающийся неполно, но правильно изложил задание, при изложении были допущены 1-2 несущественные ошибки, которые он исправляет после замечания преподавателя; дает правильные формулировки, точные определения понятий; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие целью выявить степень понимания данного материала; материал оформлен недостаточно аккуратно и в соответствии с требованиями.
	Высокий («отлично»)	Обучающийся обстоятельно, с достаточной полнотой излагает соответствующую тему; дает правильные

		ные формулировки, точные определения понятий, терминов; может обосновать свой ответ, привести необходимые примеры; правильно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, имеющие цель выяснить степень понимания данного материала; материал оформлен аккуратно в соответствии с требованиями.
Коллоквиум	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы.
	Средний («хорошо»)	Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся затрудняется с приведением конкретных примеров. Используются профессиональные термины.
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы.

6.3. Контрольные вопросы, тестовые задания (с ответами на контрольные вопросы, ключи к тестам для проверяющего):

Контрольные вопросы (для коллоквиума):

1. Назвать композиторов скрипичной школы Италии эпохи Барокко.
2. Осветить особенности жанра трио-сонаты.
3. Охарактеризовать квартеты Й. Гайдна op. 76.
4. Стилистика и исполнительские сложности поздних квартетов Л. Бетховена.
5. Стилль квартетов К. Сен-Санса и С. Франка.
6. Особенности квартетов А. Бородина.
7. Квартеты композиторов Новой венской школы.
8. Исполнительские сложности квартетов Б. Бартока.
9. Квартеты Д. Шостаковича: №№ 1-8.
10. Современные отечественные ансамбли с участием струнных инструментов.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ

6.4. Примерная тематика практических занятий.

1. Квартеты Й. Гайдна. Исполнительские задачи.
2. Ранние квартеты Л. Бетховена.
3. Минорные квартеты В. Моцарта.
4. Квартеты Ф. Шуберта: стилевые и исполнительские черты.
5. Кларнетовый квинтет и струнный квинтет И. Брамса.
6. Квартеты А. Дворжака: стилевые и исполнительские черты.
7. Квартетная музыка А. Веберна: особенности стиля и репетиционного процесса.
8. Квартет № 8 Д. Шостаковича.
9. Квартеты В. Екимовского: особенности партитурных решений, исполнительские задачи и стиль.

6.5. Примерный перечень вопросов или практические задания к экзамену (программный минимум).

На зачете, проводимом в конце 4 семестра, студент должен ответить на один вопрос из примерного перечня вопросов к зачету; в составе ансамбля продемонстрировать одну / две части из списка квартетов, предложенных педагогом (он включает произведения, освоенные во время практических занятий); продемонстрировать методические навыки работы со струнным ансамблем на примере незнакомого произведения.

Примерный перечень вопросов к экзамену:

1. Струнные ансамбли Возрождения и Барокко.
2. Квартеты В. Моцарта.
3. Квартеты Л. Бетховена.
4. Ансамблевая музыка Германии первой половины XIX века.
5. Ансамблевая музыка Германии второй половины XIX века.
6. Ансамблевая музыка Франции в XIX веке.
7. Ансамблевая музыка различных национальных школ в XIX веке.
8. Ансамблевая музыка композиторов Новой венской школы.
9. Квартетная музыка К. Дебюсси, М. Равеля, А. Онеггера, Д. Мийо.
10. Квартеты Б. Бартока и К. Шимановского.
11. Квартеты Д. Шостаковича.
12. Современная отечественная и зарубежная Ансамблевая музыка.
13. Методы изучения ансамблевой партитуры.
14. Методы работы над отдельными партиями ансамбля.
15. Методы работы над единичными штрихами и аппликатурой.
16. Методы работы над единой фразировкой и агогикой.
17. Методы работы над динамикой.
18. Партитурные решения. Методика работы.
19. Методы работы над стилистическими чертами ансамбля.
20. Методы подготовки ансамбля к концертному выступлению.

Список квартетов / квинтетов, изученных во время практических занятий (как возможные для стилистической викторины и практической демонстрации):

1. Корелли А., Вивальди А., Пёрселл Г. Трио-сонаты.
2. Гайдн Й. Квартеты ор. 33, ор. 50, ор. 76.
3. Моцарт В. Ранние квартеты KV 155, 156, 171; поздние KV 465, 589. Квинтеты.
4. Бетховен Л. Квартеты 1-3, ор. 18, ор. 127, 130, 131, 132, 133, 135.
5. Шуберт Ф. Квартет № 13, ля минор.
6. Шуман Р. Квартет № 1, ор. 41.
7. Мендельсон Ф. Квартет № 1, ор. 12. Квинтеты. Струнный октет.
8. Й. Брамс. Квартеты. Кларнетовый квинтет.
9. Верди Дж. Квартет ми минор.
10. Григ Э. Квартет соль минор.
11. Дворжак А. Квартеты № 13-15.
12. Равель М. Квартет.
13. Хиндемит П. Квартет.
14. Берг А. Квартеты.
15. Веберн А. Багатели для струнного квартета.
16. Глинка М. Квартет фа мажор, ор. 15. Струнные секстеты.
17. Бородин А. Квартеты. Секстет.
18. Н.А. Римский-Корсаков. Квартет № 1, фа мажор.
19. Чайковский П.И. Квартеты № 1-3. Секстет «Воспоминание о Флоренции».
20. Прокофьев С. Квартеты № 1-2.
21. Шостакович Д. Квартеты № 1, 2, 8, 13, 15.
22. Леденев Р. «Попевки», 5 пьес для квартета.

23. Галынин Г. Квартет № 2, фа минор.
24. Сильвестров В. Квартеты.
25. Шнитке А. Квартеты.
26. К. Пенедрецкий. Квартеты.
27. В. Рим. Квартеты.
28. Я. Ксенакис. Квартеты.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ*¹

Литература:

7.1.

I. Основная:

1. Давидян Р. Квартетное искусство. – М., 1984.
2. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных вузов. Вып.1 – Вып. 6 / Л., 1978 – СПб., 2010.
3. История русской музыки: В 10-ти т. – М., 1983-2004.
4. История отечественной музыки второй половины XX века / Отв. ред. Т. Левая. – СПб., 2005.
5. История современной отечественной музыки: Учебное пособие. Вып.1-3 / Ред.-сост. Е. Тараканов, Е. Долинская. – М., 1997-2001.
6. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. / Под ред. Е Сорокиной, Ю. Розановой. – Кн.1, 2. – М., 2009.

7.2. Рекомендуемая литература

II. Дополнительная

1. Барсова И.А. Очерки по истории партитурной нотации (XVI – первой половины XVIII века). – М., 1997.
2. Дубравская Т.Н. Музыка эпохи Возрождения. XVI век. – М., 1976.
3. Евдокимова Ю. Симакова Н. Музыка эпохи Возрождения. – М., 1982.
4. Арнонкур Н. Мои современники: Бах, Моцарт, Монтеверди/пер. с нем. С.В.Грохотова. – М., 2005.
5. Захарова О. Риторика и западноевропейская музыка XVII– первой половины XVIII века. – М., 1983.
6. Зейфас Н. Concerto grosso в музыке барокко // Проблемы музыкальной науки. Вып.3. – М., 1975.
7. Лобанова М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М., 1994.
8. Аберт Г. В. А. Моцарт. Ч.1-2. – М., 1978-1990.
9. Альшванг А. Л.В. Бетховен. – М., 1963.
10. Роллан Р. Последние квартеты Бетховена. – Л., 1976.
11. История жизни Й. Гайдна, записанная с его слов Альбертом Дисом // пер. с нем. – М., 2000.
12. Кириллина Л. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков. Самосознание и музыкальная эстетика. – М., 1996.
13. Кириллина Л.В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX века. Ч. 2,3 – М., 2010.
14. Кириллина Л. В. Бетховен. Жизнь и творчество: В 2-х т. – М., 2009.
15. Мысли о Моцарте (Составление, вступительная статья А.М.Меркулова). – М., 2004.
16. Новак Л. Й. Гайдн. Жизнь, творчество, историческое значение. – М., 1973.
17. Берковский Н. Романтизм в Германии. – СПб., 1999.

¹ Материал раздела может быть изложен не в табличной форме.

18. Бэлза И. Исторические судьбы романтизма и музыка. – М., 1985.
19. Привалов С.Б. Зарубежная музыкальная литература. Эпоха романтизма. – СПб., 2010.
20. Вульфийус П. Франц Шуберт. – М., 1983.
21. Ворбс Г. Х. Мендельсон-Бартольди. – М., 1966.
22. Житомирский Д. Роберт Шуман. – М., 1964.
23. Шуман Р. О музыке и музыкантах. Собр. Соч. В 2-х томах. Том 1, Том 2. – М., 1975, 1979.
24. Царева Е. Иоганнес Брамс. – М., 1986.
25. Соловцова Л. Джузеппе Верди. – М., 1964.
26. Кремлев Ю. Камилл Сен-Санс. – М., 1970.
27. Рогожина Н. Сезар Франк. – М., 1969.
28. Асафьев Б. Эдвард Григ. – Л., 1984.
29. Егорова В. Антонин Дворжак. – М., 1997.
30. Левашова О. Эдвард Григ. – М., 1975.
31. Дебюсси и музыка XX века. – Л., 1983.
32. Крейн Ю. Камерно-инструментальные произведения Дебюсси и Равеля. – М., 1966.
33. Мартынов И. Клод Дебюсси. – М., 1964.
34. Мартынов И. Морис Равель. – М., 1979.
35. Невская О.В. Как исполнять импрессионистов. – М., 2008.
36. Краузе Э. Р. Штраус. Образ и творчество. – М., 1961.
37. Розеншильд К. Г. Малер. – М., 1975.
38. Павлишин С. Арнольд Шёнберг. Монография. М., 2001.
39. Холопова В., Холопов Ю. Антон Веберн: Жизнь о творчество. – М., 1984.
40. Энциклопедия экспрессионизма. – М., 2003.
41. Кокорева Л. Дариус Мийо: жизнь и творчество. – М., 1986.
42. Онеггер А. О музыкальном искусстве. – Л., 1979.
43. Шнеерсон Г. Французская музыка XX века. Изд.2. – М., 1970
44. Варунц В. Музыкальный неоклассицизм. Исторические очерки. – М., 1988.
45. Левая Т., Леонтьева О. П. Хиндемит. – М., 1974.
46. Голяховский С. Ивашкевич Я. Кароль Шимановский. – М., 1982.
47. Денисов Э. Струнные квартеты Б. Бартока // Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники. – М., 1986.
48. Денисов А.В. Музыка XX века: А. Казелла, Дж. Малипьеро, Б. Барток и др. – СПб., 2006.
49. Нестьев И. Бела Барток. – М., 1969.
50. Никольская И. От Шимановского до Лютославского и Пендерецкого: Очерки развития симфонической музыки в Польше XX века. – М., 1990.
51. Ковнацкая Л. Английская музыка XX века: Истоки и этапы развития. – М., 1986.
52. Манулкина О. От Айвза до Адамса: американская музыка XX века. – СПб., 2010.
53. Рыцарева М. Композитор Бортнянский Д. Жизнь и творчество. – М., 1979.
54. Асафьев Б. Глинка. – Л., 1978.
55. Глинка М. Сборник статей. 200-летию со дня рождения. – М., 2006.
56. Гордеева Е. Композиторы «Могучей кучки». – М., 1986.
57. Асафьев Б. О музыке Чайковского. Избранное. – Л., 1972.
58. Римский-Корсаков Н.А. Летопись моей музыкальной жизни. – М., 1980.
59. Рахманова М. Н.А. Римский-Корсаков. – М., 1995.
60. Мифы и миры А. Глазунова: Сб.ст. – СПб., 2002.
61. Друскин М. Игорь Стравинский. – Л., М., 1974.
62. Русская музыка и XX век: Русское музыкальное искусство в истории художественной культуры XX века / Ред.-сост. М. Арановский. – М., 1997.
63. Мейер К. Шостакович: Жизнь. Творчество. Время. – СПб., 2001.
64. Дмитриев А. Струнные квартеты Д. Шостаковича. – СПб., 2008.
65. Холопова В., Чигарева Е. Альфред Шнитке. – М., 1990.

66. Холопова В., Ценова В. Эдисон Денисов. – М., 1993.

67. Долинская Е. О русской музыке последней трети XX века. – Магнитогорск, 2002.

III. Список дополнительной специальной литературы:

1. Берлянчик М. «Искусство и личность». Проблемы скрипичного исполнительства и педагогики. Книга 2. – М., 2009.
2. Берлянчик М. «Искусство и личность». Проблемы художественного образования и музыкального исполнительства. Книга 1. – М., 2009.
3. Беседы о музыке. Д.Ойстрах. – М., 1962.
4. Благовещенский И. Из истории скрипичной педагогики. – Минск, 1980.
5. Василенко А.А. Работа со струнным квартетом: историко-методический очерк // Новая наука: опыт, традиции, инновации. - Стерлитамак, АМИ, 2017 // <https://elibrary.ru/item.asp?id=28301070>
6. Гавриленков Э.Л. Вопросы динамического ансамбля в струнном квартете // Проблемы филологии, культурологии и искусствоведения в свете современных исследований. – Махачкала, 2016 // <https://elibrary.ru/item.asp?id=26325151>
7. Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. – М., 1969.
8. Гинзбург Л. О музыкальном исполнительстве. – М., 1980.
9. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М., 1980.
10. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М., 1976.
11. Григорьев В. Скрипачи, альтисты, виолончелисты. // Русская музыка и XX век. – М., 1997.
12. Данченко Н.Г. Струнный квартет во французском музыкальном искусстве конца XIX-первой половины XX века. // Музыкальное искусство. – 2012. № 12. – С. 94-104. // <https://elibrary.ru/item.asp?id=28099449>
13. Казальс П. Об интерпретации // Корредор Х.М. Беседы с Пабло Казальсом. – Л., 1960.
14. Ойстрах Д.Ф.: к 100-летию со дня рождения. – М., 2008.
15. Профессора исполнительских классов Московской консерватории. Вып. 1 и 2. - М., 2000, 2002
16. Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов. - Л., 1969
17. Раабен Л. История русского и советского скрипичного искусства. – Л., 1978
18. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. – М., 2006.
19. Рубцова Д.А. Струнный квартет как жанрово-стилевой феномен. // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2017. - № 1. – С. 11-14. // <https://elibrary.ru/item.asp?id=28884024>
20. Скрипичная школа Московской консерватории: творческие традиции. – М., 2002.
21. Скрипичное искусство: история, исполнительство, педагогика. Сб. трудов. М., 1985. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб., 2006.
22. Храмова И.М. Струнные квартеты Йоганнеса Брамса как цикл «высшего порядка». Учебное пособие для студентов музыкальных вузов. – Нижний Новгород, 2013 // <https://elibrary.ru/item.asp?id=24053358>

7.3. Перечень музыкальных произведений, изучаемых в рамках данной дисциплины (с указанием соответствующих аудио- и видеозаписей)

См. требования к экзамену..

7.4. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. <http://www.classic-online.ru>
2. <http://www.disserr.ru>
3. <http://nlib.org.ua/parts/books.html>

4. <http://music.edu.ru>
5. <http://ldn-knigi.lib.ru/Musik.htm>
6. <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
7. <http://notes.tarakanov.net/>
8. <http://www.musiccritics.ru>
9. <http://www.21israel-music.com>
10. <http://www.classicalconnect.com>
11. <http://www.classicalmusiclinks.ru>
12. <http://www.classic-music.ru>
13. <http://www.dirigent.ru>
14. <http://www.imslp.org>
15. <http://www.krugosvet.ru>
16. <http://mus-info.ru>
17. <http://www.early-music.narod.ru>
18. <http://www.elibrary.ru>
19. <https://www.biblio-online.ru/>

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

_____ видеопроектор, телевизор, ноутбук, cd / mp3 проигрыватель, DVD проигрыватель,
пульты, _____ стулья
