

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.В.ДВ.1.1 «ИЗУЧЕНИЕ РЕПЕРТУАРА ДЛЯ СТРУННОГО КВАРТЕТА»

Специальность: 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам) (уровень подготовки кадров высшей квалификации)

Вид: сольное исполнительство на струнных инструментах

Квалификация: Артист высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе

Форма обучения: очная

Факультет музыкальный

Кафедра оркестровых инструментов

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (Уровень подготовки кадров высшей квалификации), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 августа 2015 г. N 847.

Разработчики:

А.А. Василенко

и.о. профессора кафедры оркестровых инструментов, кандидат искусствоведения

С.С. Иванова

заведующая кафедрой, и.о. профессора кафедры оркестровых инструментов

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целями освоения дисциплины «Изучение репертуара для струнного квартета» является подготовка ассистентов-стажеров к педагогической деятельности в высшей школе и воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения.

Задачи дисциплины: изучение квартетного репертуара различных эпох, стилей, жанров и художественных направлений, различной степени сложности (художественной и технологической), выявление художественных и технологических задач, стоящих перед исполнителями конкретного произведения, определение роли данного произведения в профессиональном развитии ассистента-стажера.

Место дисциплины в структуре ОПОП:

Дисциплина «Изучение репертуара для струнного квартета» для обучающихся в форме ассистентуры-стажировки по специальности 53.09.01 Искусство музыкально-инструментального исполнительства (по видам), вид – сольное исполнительство на струнных инструментах (уровень подготовки кадров высшей квалификации) является дисциплиной вариативной части Блока Б1, модуля дисциплин по выбору 1 (ДВ.1) учебного плана.

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Формируемые компетенции	Планируемые результаты обучения
<p>- в области педагогической деятельности:</p> <p>ПК-5</p> <p>готовность осваивать разнообразный по эпохам, стилям, жанрам, художественным направлениям педагогический репертуар</p>	<p>Знать: основной квартетный репертуар различных эпох, стилей, жанров и художественных направлений по дисциплине избранной им специализации;</p> <p>Уметь: дать характеристику стоящим перед исполнителем задач художественного и технологического порядка, рассказать и продемонстрировать формы их решения;</p> <p>Владеть: способом репертуарного планирования как одним из методов эффективного профессионального развития обучающихся.</p>

3. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ, ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ОТЧЕТНОСТИ

Вид учебной работы	Всего часов	№ Семестра 1	№ Семестра 2	№ Семестра 3	№ Семестра 4
		Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов	Кол-во часов
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
Аудиторные занятия в том числе:	61	16	16	16	13
Лекции (Л)					
Семинары (С)					
Практические занятия (ПЗ): групповые, мелкогрупповые, индивидуальные	61	16	16	16	13
Консультации					
Курсовая работа					
Самостоятельная работа студента (СРС)	83	20	20	20	23
Вид промежуточной аттестации: зачет (З) или экзамен (Э)			З		З (дифф)
ИТОГО: Общая трудоемкость	часов	144			
	зач. ед.	4			

- самостоятельная работа в семестрах (83 часа),
- практические аудиторные занятия (61 час).

Основными видами учебной работы являются: практические занятия (индивидуальные), самостоятельная работа ассистентов-стажеров, коллоквиум в конце каждого блока тем дисциплины, консультации педагога, различные межсеместровые формы контроля теоретических знаний (отчеты о проделанной работе, практическая демонстрация технологических сложностей изученного репертуара). В конце 2-го семестра ассистент-стажер сдает зачет, в конце 4-го семестра – дифференцированный зачет.

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Тематическое планирование учебной дисциплины

№№	Наименование разделов и тем	Всего часов трудоемкости	Аудиторные занятия					СРС
			Лекции	Семинары	Практические			
					групповые	мелкогрупповые	индивидуальные	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1.	Введение. Возникновение струнного ансамблевого исполнительства. Струнные ансамбли Возрождения и Барокко.					6		10
2.	Классический струнный квартет.					10		10
3.	Романтический струнный квартет. Европейский квартет XIX века.					16		20
4.	Ансамблевое музицирование в России. Квартетный репертуар второй половины XVIII-первой половины XIX века.					6		8
5.	Русская квартетная музыка второй половины XIX-начала XX века.					10		12
6.	Зарубежный квартетный репертуар XX - XXI века: основные тенденции и перспективы.					6		10
7.	Отечественный квартетный репертуар XX – XXI века: основные тенденции и перспективы.					7		13
	Итого:					61		83

4.2.Содержание разделов учебной дисциплины

№ п/п	Наименование разделов и тем	Содержание раздела в дидактических единицах
1	2	3
1.	Введение. Возникновение струнного ансамблевого исполнительства. Струнные ансамбли Возрождения и Барокко.	Понятие струнного ансамблевого музицирования в Европе. Возрожденческие смешанные ансамбли. Струнная ансамблевая музыка Барокко: трио-сонаты, квартеты, концерты. Основные стилевые исполнительские черты. Возрождение классических тенденций. Ансамбли Б. Марини, А. Корелли, Дж. Тартини, А. Вивальди, Бревалья, Телемана и др. Практическое освоение репертуара.
2.	Классический струнный квартет.	Понятие классического струнного квартета. Стиль. Драматургия, жанры. Знаменитые исполнители. Исполнительские приемы, особенности репетиционного процесса. Квартетное творчество Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Л. Боккерини, Диттерсдорфа, К. Стамица, А. Ролла и др. Практическое освоение репертуара.
3.	Романтический струнный квартет.	Жанровые и стилевые разновидности струнных ансамблей XIX века в Европе. Квартетная музыка разных стран

	Европейский квартет XIX века.	Европы: Австрия, Германия, Франция, Италия, Англия, Норвегия, Чехия. Исполнительские задачи, репетиционный процесс, способы создания исполнительской интерпретации. Квартетная музыка Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Мендельсона, Й. Брамса, Х. Вольфа, Дж. Верди, К. Сен-Санса, С. Франка, Э. Грига, Э. Элгара, А. Дворжака, Г. Малера. Практическое освоение репертуара.
4.	Ансамблевое музицирование в России. Квартетный репертуар второй половины XVIII-первой половины XIX века.	Зарождение ансамблевой музыки в России. Жанровая и стилевая палитра. Музыка И. Хандошкина, А. Алябьева, М. Глинки, Н. Афанасьева. Особенности создания исполнительской интерпретации, репетиционный процесс. Практическое освоение репертуара.
5.	Русская квартетная музыка второй половины XIX-начала XX века.	Расцвет русской ансамблевой музыки. Квартетное творчество А.Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.И. Танеева. Практическое освоение репертуара.
6.	Зарубежный квартетный репертуар XX - XXI века: основные тенденции и перспективы.	Жанровые и стилевые разновидности струнных ансамблей XX-XXI веков. Квартетная музыка разных стран Европы: Австрия, Германия, Франция, Италия, Англия, Венгрия, Польша. Исполнительские задачи, репетиционный процесс, способы создания исполнительской интерпретации. Квартетная музыка композиторов Новой венской школы, А. Онеггера, Д. Мийо, Ж. Роже-Дюка, Р.Штрауса, М. Регера, П. Хиндемита, Б.Бартока, К. Шимановского, Б.Бриттена, Р. Воан-Уильямса, А. Хинастеры, И. Стравинского и др. Практическое освоение репертуара.
7.	Отечественный квартетный репертуар XX – XXI века: основные тенденции и перспективы.	Жанровые и стилевые разновидности струнных ансамблей XX-XXI веков. Исполнительские задачи, репетиционный процесс, способы создания исполнительской интерпретации. Квартетная музыка Д. Шостаковича, С. Прокофьева, Н. Мясковского, А. Шнитке, М. Вайнберга, Г. Галынина, Ю. Левитина, В. Шебалина, В. Сильвесрова, Б. Тищенко, Б. Чайковского, С. Беринского. Ансамбли с участием струнных, смешанные составы: в творчестве А. Ровнера, Е. Подгайца, В. Екимовского, А. Вустина и др. Практическое освоение репертуара.

4.3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АССИСТЕНТА-СТАЖЕРА

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.	Введение. Возникновение струнного ансамблевого исполнительства. Струнные ансамбли Возрождения и Барокко.	Изучение программного материала дисциплины и – при необходимости – рекомендуемых источников. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet.	Основная литература: 1-4, 5. Дополнительная литература: II 1-7, III. Из списка произведений: 1.	Коллоквиум, практическая демонстрация.
2.	Классический струнный квартет.	Изучение программного материала дисциплины и – при необходимости – рекомендуемых источников. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet.	Основная литература: 1-4, 5. Дополнительная литература: II 8-16, III. Из списка произведений: 2-4.	Коллоквиум, практическая демонстрация.
3.	Романтический струнный квартет. Европейский квартет XIX века.	Изучение программного материала дисциплины и – при необходимости – рекомендуемых источников. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet.	Основная литература: 1-4, 5. Дополнительная литература: II 17-30, III. Из списка произведений: 5-13.	Коллоквиум, практическая демонстрация.
4.	Ансамблевое музицирование в России. Квартетный репертуар второй половины XVIII-первой половины XIX века.	Изучение программного материала дисциплины и – при необходимости – рекомендуемых источников. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet.	Основная литература: 1-4, 7, 8, 12. Дополнительная литература: II 53-55, III. Из списка произведений: 30-31..	Коллоквиум, практическая демонстрация.

5.	Русская квартетная музыка второй половины XIX-начала XX века.	Изучение программного материала дисциплины и – при необходимости – рекомендуемых источников. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet.	Основная литература: 1-4, 7, 12. Дополнительная литература: II 56-60, III. Из списка произведений: 32-36.	Коллоквиум, практическая демонстрация.
6.	Зарубежный квартетный репертуар XX - XXI века: основные тенденции и перспективы.	Изучение программного материала дисциплины и – при необходимости – рекомендуемых источников. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet.	Основная литература: 1-4, 5, 6. Дополнительная литература: II 31-52, III. Из списка произведений: 14-29.	Коллоквиум, практическая демонстрация.
7.	Отечественный квартетный репертуар XX – XXI века: основные тенденции и перспективы.	Изучение программного материала дисциплины и – при необходимости – рекомендуемых источников. Работа с электронными информационными ресурсами и ресурсами Internet.	Основная литература: 1-4, 9, 10, 11. Дополнительная литература: II 61-67, III. Из списка произведений: 37-61.	Коллоквиум, практическая демонстрация.

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 индивидуальные занятия.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: работа в малых группах, нетрадиционные лекции (лекция с проблемным изложением, лекция-дискуссия); эвристическая беседа, семинары в различных диалогических формах (дискуссии, круглые столы, конференции с практической демонстрацией навыков); использование средств мультимедиа.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АССИСТЕНТОВ-СТАЖЕРОВ

5.1. Рекомендации по организации самостоятельной работы студентов

Творческая самостоятельная работа развивает интеллект, навыки поиска, анализа, структурирования и презентации информации, повышает творческий потенциал ассистен-

та-стажера. При изучении курса «Изучение репертуара для струнного квартета» ассистенту-стажеру следует приложить самостоятельные усилия для работы с практическим материалом, для изучения основной и рекомендованной литературы при подготовке к практическим занятиям. Этому в значительной мере поможет умение составлять аннотации, самостоятельный поиск литературы и электронных источников информации по отдельным проблемам курса, самостоятельные практические аналитические занятия.

Аннотация является 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.
- Практическая демонстрация фрагментов репертуарного списка: фрагмент должен быть исполнен грамотно, с понятными технологическими и художественными намерениями, в соответствии со стилем произведения, с пониманием партитурных решений, необходимо продумывать планируемые для ответа формы работы, уметь их объяснить.

Рекомендации для специальных форм СРС:

- для наглядной практической демонстрации анализируемого фрагмента музыкального произведения: форма игрового движения, основные принципы работы над ним; формы работы над конкретным произведением;
- При подготовке к устному ответу (коллоквиуму) рекомендуется использование методов и приемов музыкально-стилистического, содержательного и исполнительского анализа музыкального материала.
- Подготовка к вопросам, связанных со знанием и анализом конкретных музыкальных произведений, а также к вопросам общеисторического и общеэстетического плана, подразумевает обязательное прослушивание соответствующих музыкальных произведений с использованием клавиров и партитур. Во время прослушивания рекомендуется самостоятельно и с помощью учебно-методической литературы выделить основные тематические единицы и проследить процесс их развития, определять границы формы, определять технические и художественные задачи, стоящие перед исполнителем, анализировать стилистические признаки и закономерности того или иного произведения и иметь возможность практической демонстрации отдельных фрагментов сочинения.

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.

5.3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ

1. Педагогу при подготовке практических занятий рекомендовано использовать литературу по профилю дисциплины, включая специальную литературу, ориентированную на педагогику и психологию высшей школы.
2. Рекомендовано регулярное использование интернет-ресурсов (электронные библиотеки, фонды аудио и видео-записей, электронные каталоги современных музыкальных издательств) с целью постоянного обновления сведений и контролем за современными процессами, происходящими в культуре и искусстве.
3. Рекомендовано планировать формы и даты отчетности для ассистентов-стажеров, контролировать их самостоятельную работу.
4. Практический материал в высшей школе должен быть направлен на стимулирование самостоятельной работы ассистента-стажера, на формирование у него соответствующих дисциплине компетенций.
5. Рекомендована организация круглых столов, семинаров, участие во встречах с представителями различных творческих организаций, учреждений культуры, посещение мастер-классов разных специалистов.

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.	Тема 1.	ПК-5	Коллоквиум. Практическая демонстрация.
2.	Тема 2.	ПК-5	Коллоквиум. Практическая демонстрация.
3.	Тема 3.	ПК-5	Коллоквиум. Практическая демонстрация.
4.	Тема 4.	ПК-5	Коллоквиум. Практическая демонстрация.
5.	Тема 5.	ПК-5	Коллоквиум. Практическая демонстрация.
6.	Тема 6.	ПК-5	Коллоквиум. Практическая демонстрация.
7.	Тема 7.	ПК-5	Коллоквиум. Практическая демонстрация.
8.	Промежуточная аттестация (зачет, дифференцированный зачет)	ПК-5	Вопросы к зачету

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

Форма оценивания	Уровни оценивания*	Критерии оценивания
------------------	--------------------	---------------------

Практическая демонстрация самостоятельно разученных музыкальных произведений.	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: студент не владеет навыками стилистового и исполнительского анализа, исполняет фрагменты сочинения некачественно, в неверных темпах, неверными штрихами и т.д.
	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 или на невысоком уровне демонстрирует игровые формы; не ориентируется в произведении в отношении его исполнительских и художественных задач, плохо владеет репертуаром, плохо понимает партитурные ансамблевые задачи.
	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 навыки достаточно хорошо; владеет способами стилистового и исполнительского анализа квартетного репертуара, хорошо понимает партитурные решения и представляет себе ансамблевые задачи исполняемого произведения.
	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, анализирует художественные и технические особенности произведения разных эпох и стилей, ориентируется в квартетном репертуаре, владеет различными техническими приемами игры на инструменте, различными штрихами, разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполни-

		тельской выразительности, стилиевой и исполнительский анализ осуществляются на высоком уровне.
Коллоквиум.	Не аттестован («неудовлетворительно»)	Ответ на поставленный вопрос отсутствует. Обучающийся демонстрирует полное непонимание проблемы, непонимание методики стилиевого и исполнительского анализа по соответствующей теме.
	Низкий («удовлетворительно»)	Дан неполный ответ на поставленные вопросы; в ответе присутствуют ошибки и неточности, не использованы профессиональные термины; обучающийся демонстрирует поверхностное понимание проблемы; стилиевой и исполнительский анализ производится неполно и неточно, неполное понимание партитурных и ансамблевых задач.
	Средний («хорошо»)	Дан полный ответ на поставленные вопросы, однако обучающийся затрудняется с приведением конкретных примеров. Используются профессиональные термины, хорошо понимает принципы стилиевого и исполнительского анализа квартетного репертуара, делает незначительные ошибки.
	Высокий («отлично»)	Дан полный развернутый ответ на поставленные вопросы с приведением конкретных примеров, использованы профессиональные термины, ошибки отсутствуют. Обучающийся демонстрирует глубокое понимание проблемы; владеет навыками методического, художественного и стилиевого анализа на высоком уровне, хорошо владеет репертуаром для струнного квартета, демонстрирует понимание партитурных и ансамблевых задач.

6.3. Формы и содержание текущего, промежуточного и итогового контроля.

Коллоквиум

Коллоквиум включает в себя вопросы, которые определяют уровень освоения ассистентом-стажером того или иного блока тем, эти вопросы предполагают обращение к кругозору ассистента.

Примерные вопросы:

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. Стил ь 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.

Практическая демонстрация

Предполагает практический показ той или иной формы движения, предложенные ассистентом-стажером методы и формы работы над технологическими сложностями произведения, объяснение методов работы над художественными задачами того или иного произведения разных эпох, стилей, жанров и художественных направлений, понимание и прак-

тическая реализация замысла композитора в различных произведениях для струнного квартета, возможно исполнение партии первой и второй скрипки, возможна демонстрация работы с квинтетом.

6.4. Примерный перечень вопросов или практические задания к зачету (требования к проведению зачета) *(программный минимум). Зачеты проводятся в конце 2-го и 4-го семестров по билетам.*

На зачете студент должен:

- ответить на два вопроса билета (первый вопрос – теоретический, второй – практический анализ произведения).

Примерный перечень вопросов к зачету:

2 семестр:

1. Струнные ансамбли Возрождения и Барокко.
2. Квартеты Й. Гайдна. Исполнительские задачи. Минорные квартеты В. Моцарта.
3. Поздние квартеты В. Моцарта.
4. Квартеты Л. Бетховена.
5. Квартетная музыка Германии первой половины XIX века.
6. Квартеты Ф. Шуберта: стилевые и исполнительские черты.
7. Квартетная музыка Германии второй половины XIX века.
8. Квартетная музыка Франции в XIX веке.
9. Квартетная музыка различных национальных школ в XIX веке.
10. Квартеты А. Дворжака: стилевые и исполнительские черты.

4 семестр:

11. Квартетная музыка композиторов Новой венской школы.
12. Квартетная музыка А. Веберна: особенности стиля и репетиционного процесса.
13. Квартетная музыка К. Дебюсси, М. Равеля, А. Онеггера, Д. Мийо.
14. Квартеты Б. Бартока и К. Шимановского.
15. Квартеты Д. Шостаковича.
16. Квартет № 8 Д. Шостаковича.
17. Квартеты С. Прокофьева.
18. Современная отечественная и зарубежная квартетная музыка.
19. Квартеты В. Екимовского: особенности партитурных решений, исполнительские задачи и стиль.
20. Квартеты А. Шнитке: особенности стиля и воплощения авторского замысла.

Второй вопрос выбирается из списка, составленного с ассистентом-стажером индивидуально (в соответствии с общим списком обязательных для изучения произведений).

Образцы билетов:

Билет № 1.

1. Квартеты Бетховена.
2. Шостакович. Квартет № 8.

В конце 2-го семестра зачет недифференцированный, в конце 4-го - дифференцированный.

-критерии оценки:

«зачет» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при дополнительных, направляющих, наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 негрубых ошибки. Практический анализ должен быть выполнен полностью.

«незачет» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы. Практический анализ не выполнен, или выполнен с грубыми ошибками.

-в случае 100 % - го посещения аудиторных занятий, качественных практических демонстраций технологических сложностей произведений каждого раздела дисциплины студент получает «зачет» автоматически в конце семестра.

-критерии оценки дифференцированного зачета:

«отлично» ставится за исчерпывающий ответ как на все вопросы экзаменационного билета, так и на дополнительные вопросы. Студент должен обнаружить полное понимание и владение материалом предмета, уметь соотносить явления музыкального искусства с другими видами художественной деятельности, иметь представление о специфике музыкального стиля той или иной эпохи, владеть терминологическим аппаратом, продемонстрировать технологические и художественные задачи анализируемого произведения, а также методы работы над ним.

«хорошо» ставится за ответ, обнаруживающий хорошее знание материала. В ответе могут содержаться отдельные неточности в освещении некоторых аспектов темы. Студент самостоятельно не дает исчерпывающего ответа, но может продемонстрировать достаточные знания при дополнительных, направляющих, наводящих вопросах. Ответ может содержать 2-3 негрубых ошибки (включая анализируемое произведение).

«удовлетворительно» ставится за ответ, обнаруживающий слабое владение материалом, поверхностное и схематичное изложение знаний, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы. Музыкальное произведение проанализировано с исполнительской точки зрения на уровне ниже среднего.

«неудовлетворительно» ставится за полное незнание студентом материала предмета, отсутствие верных ответов на дополнительные вопросы, за неспособность ответить на наводящие вопросы. Художественно-исполнительский анализ содержит грубые ошибки или отсутствует.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа дисциплины обеспечена учебно-методической документацией и материалами, представленной в виде основной и дополнительной литературы, а также изданиями музыкальных произведений, хрестоматиями, аудио и видео-фондом. Список основной и дополнительной литературы представлен в данной программе в пункте 9.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Концертный зал, малый концертный зал, библиотека, читальный зал, фонотека, учебные аудитории для индивидуальных занятий, видеопроектор, телевизор, ноутбук, cd / mp3 проигрыватель, DVD проигрыватель.

9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

9.1. Репертуарный список:

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

1. Корелли А., Вивальди А., Пёрселл Г. Трио-сонаты.
2. Гайдн Й. Квартеты op. 33, op. 50, op. 54, op. 64, op. 74, op. 76 (№ 1-6), op. 77.
3. Моцарт В. Ранние квартеты KV 155, 156, 171; поздние KV 465, 589. Квинтеты.
4. Бетховен Л. Квартеты 1-3, op. 18, op. 127, 130, 131, 132, 133, 135.
5. Шуберт Ф. Квартет № 13, ля минор.
6. Шуман Р. Квартет № 1, op. 41.
7. Мендельсон Ф. Квартет № 1, op. 12. Квинтеты.

8. Й. Брамс. Квартеты.
9. Верди Дж. Квартет ми минор.
10. Григ Э. Квартет соль минор. Квартет фа мажор (неоконченный).
11. Сметана Б. Квартет.
12. Дворжак А. Квартеты № 13-15.
13. Франк С. Квартет.
14. Дебюсси К. Квартет.
15. Равель М. Квартет.
16. Мийо Д. Квартеты.
17. Онеггер А. Квартеты.
18. Яначек Л. Квартеты.
19. Барток Б. Квартеты.
20. Мартину Б. Квартеты.
21. Шимановский К. Квартеты.
22. Хиндемит П. Квартет.
23. Шёнберг А. Квартеты.
24. Берг А. Квартеты.
25. Веберн А. Багатели для струнного квартета.
26. Хинастера А. Квартеты № 1, 2.
27. Стравинский И. Три пьесы, Концертино.
28. Регер М. Квартет ре-минор.
29. Пендерецкий Кш. Квартет № 2.
30. Алябьев А. Квартеты № 1, 3.
31. Глинка М. Квартет фа мажор, ор. 15.
32. Бородин А. Квартеты. Секстет.
33. Н.А. Римский-Корсаков. Квартет № 1, фа мажор.
34. Чайковский П.И. Квартеты № 1-3. Секстет «Воспоминание о Флоренции».
35. Н.А. Римский-Корсаков, А. Бородин, А. Глазунов – Квартет «B-La-F».
36. Глазунов А. Квартеты № 1-5.
37. Глиэр Р. Квартеты.
38. Танеев С. Квартеты.
39. Гречанинов А. Квартеты № 1.
40. Аренский А. Квартет ля минор.
41. Рахманинов С. Квартеты.
42. Рославец Н. Квартеты.
43. Прокофьев С. Квартеты № 1-2.
44. Шостакович Д. Квартеты № 1, 2, 8, 13, 15.
45. Мясковский Н. Квартеты.
46. Голубев Е. Квартеты №№ 2, 4-6, 10-11.
47. Леденев Р. «Попевки», 5 пьес для квартета.
48. Левитин Ю. Квартеты № 5, 8, 11, 13.
49. Вайнберг М. Квартеты.
50. Галынин Г. Квартет № 2, фа минор.
51. Пейко Н. Квартет № 2.
52. Баснер В. Квартет № 2.
53. Марутаев М. Квартеты.
54. Хачатурян А. Квартеты № 1-3.
55. Фалик Ю. Квартеты № 1, 2, 7.
56. Сильвестров В. Квартеты.
57. Тищенко Б. Квартеты.
58. Шебалин В. Квартеты.
59. Чайковский Б. Квартеты.
60. Цинцадзе С. Квартет № 2. 4-6, 9, 10.
61. Шнитке А. Квартеты.

9.2. Основная литература.

I. Основная:

1. Шульпяков О. Скрипичное исполнительство и педагогика. – СПб., 2006.
2. Рабинович Д. Исполнитель и стиль. – М., 2006.
3. Давидян Р. Квартетное искусство. – М., 1984.
4. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. – М., 1976.
5. История зарубежной музыки. Учебник для музыкальных вузов. Вып.1 – Вып. 6 / Л., 1978 – СПб., 2010.
6. Музыка XX века. Очерки. В 2-х частях. – М., 1976-1984.
7. История русской музыки: В 10-ти т. – М., 1983-2004.
8. История русской музыки в нотных образцах: В 3-х т. / Под ред. Л. Гинзбурга. – М., 1968-1970.
9. История отечественной музыки второй половины XX века / Отв. ред. Т. Левая. – СПб., 2005.
10. История современной отечественной музыки: Учебное пособие. Вып.1-3 / Ред.-сост. Е. Тараканов, Е. Долинская. – М., 1997-2001.
11. Савенко С. История русской музыки XX столетия: от Скрябина до Шнитке. – М., 2008.
12. История русской музыки: Учебник. В 3-х вып. / Под ред. Е. Сорокиной, Ю. Розановой. – Кн.1, 2. – М., 2009.

9.3. 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.
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 и 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. Шнейерсон 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. Гинзбург Л. Джузеппе Тартини. – М., 1969.
6. Гинзбург Л. О музыкальном исполнительстве. – М., 1980.
7. Гинзбург Л. О работе над музыкальным произведением. – М., 1980.
8. Григорьев В. Скрипачи, альтисты, виолончелисты. // Русская музыка и XX век. – М., 1997.
9. Казальс П. Об интерпретации // Корредор Х.М. Беседы с Пабло Казальсом. – Л., 1960.
10. Ойстрах Д.Ф.: к 100-летию со дня рождения. – М., 2008.
11. Профессора исполнительских классов Московской консерватории. Вып. 1 и 2. – М., 2000, 2002
12. Раабен Л. Жизнь замечательных скрипачей и виолончелистов. – Л., 1969
13. Раабен Л. История русского и советского скрипичного искусства. – Л., 1978
14. Скрипичная школа Московской консерватории: творческие традиции. – М., 2002.
15. Скрипичное искусство: история, исполнительство, педагогика. Сб. трудов. М., 1985.

9.4. Нормативные и правовые документы:

1. Гражданский Кодекс Российской Федерации (части первая и четвертая) № 30-ФЗ от 18.12.2006 г. (в редакции последующих законов), в том числе раздел VII части 4 (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации: авторское право, права, смежные с авторскими, право использования результатов интеллектуальной деятельности).

2. Официальный сайт Министерства Культуры РФ:

<http://mkrf.ru/ministerstvo/gossluzhba/documentations/>

<http://mkrf.ru/>

9.5. Программное обеспечение дисциплины и Интернет-ресурсы:

1. Словари, справочники, энциклопедии: <http://www.lebed.com/slovo.html>
2. Справочные материалы и фрагменты музыкальных произведений композиторов разных стран и эпох: <http://music.edu.ru>
3. Фонд аудио и видеозаписей: <http://www.classic-online.ru>
4. ЭБС «Университетская библиотека онлайн»: <http://www.biblioclub.ru>
5. Электронное периодическое издание, содержащее научные публикации по музыковедению, истории, философии, филологии, психологии: <http://opentextnn.ru>
6. Книги и учебники по музыкальному искусству: <http://nlib.org.ua/parts/books.html>
7. Собрания нотной библиотеки: <http://roisman.narod.ru/comnotes.htm>
8. Электронные периодические издания: <http://www.21israel-music.com>
<http://www.opentext.ru>.
9. Электронные библиотеки и образовательные ресурсы (книги, ноты, статьи, материалы): <http://www.classic-music.ru>

<http://www.elibrary.ru>

<http://www.early-music.narod.ru>

<http://www.juilliardmanuscriptcollection.org>

<http://www.icking-music-archive.org>

<http://www.imslp.org>

<http://www.mutopiaproject.org>

<http://www.nlib.org.ua>

10. Электронные справочные издания:

<http://www.belcanto.ru>

<http://www.krugosvet.ru>

<http://www.peoples.ru>

<http://www.musiccritics.ru>

<http://mus-info.ru>

<http://www.dirigent.ru>