Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Метлушко Владимир Александрович
Должность: Заведующий кафедрой оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов
Дата подписания: 08.09.2022 15:00:10
Уникальный программный ключ:
c4bb604ff8e7f6614891409a5130337bda9549d1

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»
Факультет консерватория
Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой В.А. Метлушко

«26» августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.06 Квартет

Направление подготовки (профиль): 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты)

Форма обучения – очная

Краснодар
2022

Рабочая программа предназначена для преподавания обязательной дисциплины раздела "Базовая часть" обучающимся по направлению подготовки 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство в 5-8 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки 53.03.02 -Музыкально-инструментальное искусство, утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 августа 2017 года № 730 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

заслуженный деятель искусств России,
профессор, ректор института ГМПИ
им. М.М. Ипполитова-Иванова В. И. Ворона

профессор кафедры оркестровых струнных, С.Н. Жмурин
духовых и ударных инструментов

Составитель:
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов Т.И. Дмитриенко

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов "26" августа 2022 г., протокол заседания № 1.

© Дмитриенко Т.И., 2022
© ФГБОУ ВО «КГИК», 2022

Содержание

1. Цели и задачи освоения дисциплины 4

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 4

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 5

4. Структура и содержание и дисциплины 6

4.1. Структура дисциплины: 6

4.2. Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы 6

5. Образовательные технологии 7

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 8

6.1. Контроль освоения дисциплины 8

6.2. Оценочные средства 8

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося 9

7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля) 10

7.1. Основная литература 10

7.2. Дополнительная литература 10

7.3. Периодические издания 10

7.4. Интернет-ресурсы 10

7.5. Программное обеспечение 11

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 11

9. Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины (модуля) 13

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цели освоения дисциплины:

- воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих всеми тонкостями ансамблевого исполнительства, теоретическими и практическими знаниями в области квартетного искусства, навыками художественного руководства;
- формирование художественной культуры личности, осуществляемое через передачу обучающимся системных знаний в области теории и истории различных видов искусств, опыта художественно-творческой деятельности и эмоционально-оценочного отношения к искусству;
- освоение репертуара для квартета, включающего произведения различных эпох, жанров и стилей;
- воспитание умения создать исполнительскую интерпретацию своей партии и убедительно представить её в сценических условиях;
- совершенствование специфического художественно-исполнительского арсенала;
- формирование опытного педагога квартетного класса и сопутствующих дисциплин.
-

Задачи дисциплины:

- совершенствование мастерства в области квартетного искусства, овладение различными стилями, жанрами, художественными направлениями в области исполнительства;
- воспитание у студентов творческого отношения к исполнению своих партий в соответствии с принципами ансамблевого исполнения;
- совершенствование полученных ранее навыков, необходимых для игры в квартете;
- развитие культуры творческой коммуникации для разработки и реализации творческих проектов в целях популяризации музыкального искусства;
- формирование навыков преподавания дисциплин в образовательных учреждениях профессионального образования, осуществления контрольных мероприятий, направленных на оценку результатов педагогического процесса, участия в методической работе в классе квартета.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений,

соответствующих требованиям к выпускнику системы среднего профессионального образования в области музыкального искусства, наличие навыков игры в ансамбле.

В ходе освоения дисциплины «Квартет» студенты опираются на теоретические и практические основы дисциплин учебного плана подготовки бакалавров. Предметы, курсы, дисциплины, на изучении которых базируется освоение данной дисциплины: «Специальный инструмент», «Инструментальный ансамбль», «Чтение с листа», «Методика обучения игре на инструменте»,«История музыки» (зарубежной, отечественной), «Гармония», «Музыкальная форма». Обучающийся получает определенный концертный опыт интерпретации произведений. В комплексе всех специальных дисциплин полученные знания и умения будут являться базой для организации педагогического процесса и концертной деятельности молодых специалистов.

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С УСТАНОВЛЕННЫМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ИНДИКАТОРАМИ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ.

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

	Индикаторы сформированности компетенций		
Наименование компетенций	знать	уметь	владеть
ПК-2 Способен руководить творческим коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия, пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей, формировать у обучающихся	• основные нотные издания классических композиторов, нотные издания, сочинения композиторов различных национальных школ, классический и современный оркестровый репертуар	• использовать исполнительские штрихи в оркестровой практике, пользоваться анализом исполнительской интерпретации, анализировать художественные потребности, воспитывать художественный вкус	• особенностями использования инструментария, сравнительным анализом процессов в сфере оркестрового исполнительства, сравнительным анализом процессов в сфере оркестрового исполнительства особенностями самостоятельной подготовки к концертному исполнению

художественные потребности и художественный вкус			

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц,360 часов.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
			Л	ПР	ИЗ	СР	К	
1	Подготовка квартета	5	16	16		40		Зачёт, индивидуальная работа по изучению программы
2	Подготовка квартета	6	18	18		72		Зачёт, индивидуальная работа по изучению программы
3	Подготовка квартета	7	16	16		76		Зачет, индивидуальная работа по изучению программы
4	Подготовка квартета	8	12	12		30	18	Экзамен, индивидуальная работа по изучению программы

4.2 Тематический план освоения дисциплины по видам учебной деятельности и виды самостоятельной (внеаудиторной) работы

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала (темы, перечень раскрываемых вопросов): лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа	Объем часов /з.е.	**Формируемые компетенции (по теме)**
1	**2**	**3**	**4**
5 семестр			
Тема 1.1. Подготовка квартета композиторов-классиков (Гайдн, Моцарт, Бетховен)	Лекции: Общая характеристика музыкального искусства в эпоху классицизма. Стилистические и жанровые особенности исполнения произведений композиторов классической западноевропейской школы.	*16*	ПК-2
	Практические занятия Подготовка программы,работа над убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта концертного выступления.	*16*	
	Самостоятельная работа Изучение текста, работа над чистотой интонацией и исполнительской культурой,просмотр аудио-видео записей, обзор методической литературы по теме.	*40*	
6 семестр			
Тема 1.2. Подготовка квартета композиторов-романтиков (Шуберт, Шуман, Брамс, Григ и др.)	Лекции: Характерные особенности музыкального искусства эпохи романтизма. Стилистические особенности исполнения произведений композиторов романтиков.	*18*	ПК-2
	Практические занятия Работа над разнообразным и убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта развернутого концертного выступления.	*18*	
	Самостоятельная работа Подготовка программы (техническое	*72*	

	освоение нотного материала, работа над чистотой интонации, штриховой культурой, образным содержанием произведений); просмотр аудио-видео записей, изучение методической литературы по теме.		
7 семестр			
Тема 2.1. Подготовка квартета композиторов конца 19-20 веков (Бородин, Чайков-ский, Рахманинов, Шостакович, Равель, Дебюсси и др.)	Лекции: Общая характеристика музыкально-исполнительского искусства европейских стран конца XIX-XXвеков. Характерные особенности музыкального языка в творчестве современных композиторовXX –XXIвв.	*16*	ПК-2
	Практические занятия Работа над разнообразным и убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта развернутого концертного выступления.	*16*	
	Самостоятельная работа Подготовка программы (изучение текста, техническое освоение нотного материала, работа над образным содержанием произведений); просмотр аудио-видео записей, изучение методической литературы по теме.	*76*	
8 семестр			
Тема 2.2. Подготовка выпускной программы	Лекции: Средства художественной и инструментальной выразительности в квартетном исполнительском искусстве.	*12*	ПК-2
	Практические занятия Работа над художественным воплощениемстилистических и жанровыхособенностей изучаемого сочинения. Приобретение опыта развернутого концертного выступления.	*12*	

	Самостоятельная работа Подготовка программы (художественно-техническое освоение нотного материала); просмотр аудио-видео записей, изучение методической литературы по теме.	*30/18*	
Вид итогового контроля экзамен			
	ВСЕГО:	*360*	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В рамках учебных курсов предусматриваются встречи с представителями российских и зарубежных музыкантов, мастер-классы ведущих музыкантов России и зарубежья. В процессе изучения дисциплины используются следующие формы занятий:

- практические занятия и самостоятельная работа студентов по изучению квартетной музыки;
- прослушивание аудио и просмотр видеоматериалов по темам курса;
- посещение мастер-классов известных российских и зарубежных исполнителей-ансамблистов;
- посещение концертов классической музыки;
- посещение музыкальных конкурсов и фестивалей;
- участие в конкурсах, фестивалях и концертах;
- психологические тренинги по преодолению сценического волнения.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт культуры». Программой дисциплины в целях проверки прочности усвоения материала предусматривается проведение различных форм контроля.

Текущий контроль успеваемости студентов по дисциплине производится в следующих формах: индивидуальная работа на текущих занятиях, прослушивание.

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме зачета или экзамена.

6.2. Оценочные средства

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

6.2.1. Индивидуальная работа по квартету предполагает проверку**:**

- штриховой культуры;
- понимания стиля;
-чистоты интонирования.

6.2.2. Прослушивание предполагает проверку**:**

- освоения программы;
- твердого знания текста;
- владения ансамблевой техникой.

6.2.3. Задания для самостоятельной работы:

- освоение музыкального текста;
- работа над техническими сложностями исполнения музыкального произведения;
- работа над ансамблевыми задачами.

6.2.4. Примерная программа зачетов и экзаменов состоит из одного квартетного сочинения.

3 курс: Квартеты Й. Гайдна, В. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, И. Брамса, Р. Шумана, Э. Грига и др.

4 курс: Квартеты А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Д. Шостаковича, К. Дебюсси, М.. Равеля, С. Прокофьева, А. Дворжака и др.

6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося.

Основа отчетности обучающихся в процессе занятий в классе квартета опирается на следующие критерии:

– убедительность интерпретации, яркость творческого мышления, сценическая свобода, волевые качества, артистический темперамент;
– зрелость музыкального мышления – понимание стиля, содержания и формы исполняемого произведения;
– виртуозная свобода, разнообразие приемов звукоизвлечения, их соответствие стилю, содержанию и форме;
– творческая индивидуальность – убедительность исполнения произведения, самостоятельность художественных решений;
– художественный вкус и культура исполнения, знание исполнительских традиций;
– точность прочтения и исполнения текста.

Процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются на кафедре и доводятся до сведения обучающихся в начале учебного года.

Оценочные средства для контроля качества изучения дисциплин призваны учитывать все виды связей между включенными в них знаниями, умениями, навыками, позволяющими установить степень общей готовности студента.

Оценка знаний, умений, навыков студентов в форме зачета с оценкой и экзамена опирается на перечисленные критерии в следующем порядке:

«Отлично» ставится при соответствии интерпретации авторскому тексту и стилю, техничности исполнения, целостности ансамблевого звучания, стабильности, эмоциональной устойчивости и артистизме выступления обучающегося.

«Хорошо» ставится при недостаточности творческого мышления, технического совершенства, эмоционального исполнения, точной передачи стиля композитора, ансамблевой гибкости.

«Удовлетворительно» ставится при несоответствии выступления обучающегося названным критериям, при расхождениях с другими участниками квартета.

«Неудовлетворительно» ставится при отсутствии во время выступления обучающегося названных критериев, при не сформированности компетенций, указанных в п.3.

Критерии сдачи зачета:

«Зачтено» ставится при соответствии интерпретации авторскому тексту и стилю, достаточной техничности исполнения, артистизме выступления обучающегося, соблюдении авторских темпов.

«Незачтено»ставится при несоответствии выступления обучающегося названным критериям, при не сформированности компетенций, указанных в п.3.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Актуальные проблемы музыкальной науки и педагогики. Сборник научных статей [Текст]: / под ред. Г.М. Цыпина, П.А.Хазанова. Издатель: МГИМ им. А.Г. Шнитке – 2014. – 137 с.

2. Гайдн, Й. Семь слов Спасителя на кресте [Ноты]: обраб. для струнного квартета / Й. Гайдн; Ред. Кристин Хейтман. - Дюссельдорф: ХенлеВерлаг, б.г. - 42 с.
3. Чайковский, Б.А. Четвертый квартет [Ноты]: для двух скрипок, альта и виолончели / Б. А. Чайковский; Б.А. Чайковский. - Партитура и голоса. - М.: Пробел-2000, 2007. - 28 с. - ISBN 978-5-98604-112-4
4. Чайковский, Б.А. Пятый квартет [Ноты]: для двух скрипок, альта и виолончели / Б. А. Чайковский; Б.А. Чайковский. - Партитура и голоса. – М.: Пробел-2000, 2007. - 20 с. - ISBN 978-5-98604-113-1

7.2. Дополнительная литература

1. Гинзбург, Л.С. О работе над музыкальным произведением/ Л.С. Гинзбург. – 4-е изд., доп. – М.: Музыка, 1981. – 143 с., нот.
2. Готлиб А. Основы ансамблевой техники. М., «Музыка», 1971.
3. Григорьев, В.Ю. Методика обучения игре на скрипке/ В.Ю. Григорьев. – М.: Издательский дом «Классика-XXI», 2007. – 256 с.
4. Давидян, Р.Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства и педагогики. – М.: Музыка, 1984. – 270 с., нот.
5. Долгов, П. Смычковые квартеты Бетховена. – М.: музыка, 1980. - -197 с.
6. Камерный ансамбль, педагогика и исполнительство / Ред.- сост. К. Аджемов. М., «Музыка», 1979.
7. Методические материалы по курсам камерного ансамбля и струнного квартета/ сост. Е.Н. Прасолов. – Тольятти: Издательство ТИИ, 2003. – 72 с.
8. Раабен Л. Камерно-инструментальная музыка. Л., «Музыка», 1986.
9. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности / Г.М. Цыпин. - М.: Музыка, 2010. - 128 с.

7.3. Периодические издания

Музыкальная жизнь
Музыкальная академия
Культура
Традиционная культура
Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы:

Университетская библиотека онлайн (biblioclub.ru)
РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ) (rucont.ru) Электронный каталог библиотеки КГИК - более 160 000 записей;
Большой архив музыкальных записей, а также нотного материала http://classic-online.ru;

Крупный нотный архив http://imslp.org;

Нотный архив http://notes.tarakanov.net;

Интернет-издание, освящающее новости в мире классической музыки http://www.classicalmusicnews.ru;

Новости классической музыки (на английском языке) http://www.playbillarts.com/index.html;

Информационный портал о мире искусства и классической музыки

http://arzamas.academy/materials/808;

Словарь для музыкантов http://www.music-dic.ru;

Журнальный зал magazines.russ.ru;

Библиотека пьес biblioteka.teatr-obraz.ru;

ЭлектроннаябиблиотекаРГБ (http://elibrary.rsl.ru/?menu=s410/elibrary/elibrary4454/elibrary44545054/&lang=ru);

Электронная библиотека студента (http://studylib.com/humanitarian/);

Периодические издания:

Photo CASA http://photocasa.ru/photo-journal/photojournals_pdf/;

Аналитика культурологи: архив журнала

Культура культуры: http://www.cult-cult.ru/;

Музыкальный Клондайк (Газета): http://www.muzklondike.ru/archive/;

Наше наследие: http://www.nasledie-rus.ru/;

Педагогика искусства: http://www.art-education.ru/AE-magazine/archive.htm;

Российский научный журнал: http://rnjournal.narod.ru/journal_ru.html;

Семь искусств: http://7iskusstv.com/all_nomers.php;

Человек и культура: http://e-notabene.ru/ca/.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Занятия в классе «Квартет» являются важным компонентом профессионального развития музыканта-исполнителя. Одно из главных условий достижения положительного результата – это систематичность и целеустремлённость в самостоятельной работе.

Важный фактор, определяющий качество процесса обучения - мотивация. Для её повышения рекомендуется подготовка и участие в исполнительских конкурсах, выступления в концертах и организация других творческих проектов.

Одно из главных условий достижения положительного результата – это систематичность и целеустремлённость в самостоятельной работе.Самостоятельная работа студентов является важной составляющей в комплексе всего образовательного процесса и призвана сформировать профессиональные компетенции на основе целенаправленной творческой работы. Она включает обязательные формы: регулярную проработку изучаемых произведений, чтение и изучение монографий, статей, научных работ, рекомендованных педагогом, прослушивание аудио- и видеозаписей, посещение концертов, фестивалей и др. мероприятий.Самостоятельная работа должна включать мотивированность, чёткую постановку задач, алгоритм выполнения, точные формы отчетности и сроки представления.

7.6. Программное обеспечение

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными продуктами: операционные системы – WindowsXP, Windows 7; пакет прикладных программ MSOffice 2007.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий (лекционного типа, семинарского типа, групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций), специализированных классов с роялями, пультами и стульями, для проведения концертов - концертные залы с концертными роялями, пультами и стульями.

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для самостоятельной работы.

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование (проектор+ экран) в аудиториях 276, 282, 116, 239, возможно проведение занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).

Обучающиеся пользуются

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом;

- учебниками и учебными пособиями;

- аудио и видео материалами;
- лабораториями истории и теории музыки.

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и противопожарного надзора.

Дополнения и изменения
к рабочей программе учебной дисциплины (модуля)
<u>квартет</u>
на 20__-20__ уч. год

В рабочую программу учебной дисциплины вносятся следующие изменения:

- _____;
- _____;
- _____.
- _____;
- _____;
- _____.

Дополнения и изменения к рабочей программе рассмотрены и рекомендованы на заседании кафедры оркестровых струнных духовых и ударных инструментов

Протокол № 1 от «26» августа 2022 г.

Исполнитель(и):

_____/_____/_____/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

_____/_____/_____/

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий кафедрой
оркестровых струнных, духовых
и ударных инструментов В.А. Метлушко