МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»

Факультет консерватория

Кафедра оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов

ПРИНЯТО

на заседании кафедры

«5» июня 2024 г. (протокол №13),

______________ В.А. Метлушко

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

учебной дисциплины (модуля)

Б1.О.09 АНСАМБЛЬ (КВАРТЕТ)

Направление подготовки 53.04.01 - Музыкально-инструментальное искусство

Магистерская программа – Оркестровые струнные инструменты

Квалификация (степень) выпускника ‒ магистр

Форма обучения

Краснодар

2024

Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины **«Ансамбль (Квартет)»** вариативной части обязательных дисциплин обучающимся на очной форме обучения по направлению подготовки (специальности) **53.04.01** *-* **Музыкально-инструментальное искусство** в 1-4 семестрах.

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки **53.04.01** *-* **Музыкально-инструментальное искусство**, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 815 и основной профессиональной образовательной программой.

Рецензенты:

заслуженный деятель искусств России, профессор, ректор института им. Ипполитова-Иванова доцент кафедры оркестровых струнных,	В. И. Ворона

духовых и ударных инструментов А.Ю. Харатянц

Составитель:

профессор кафедры оркестровых струнных,

духовых и ударных инструментов ……………………………С.Н. Жмурин

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры оркестровых струнных, духовых и ударных инструментов «5» июня 2024 г., протокол № 13.

Рабочая программа учебной дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании учебно-методического совета КГИК «18» июня 2024 г., протокол

№ 10.

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 7	
5. Образовательные технологии 8	
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 9 6.1. Контроль освоения дисциплины 9 6.2. Фонд оценочных средств 9	
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля) 9	
7.1. Основная литература 11	
7.2. Дополнительная литература 11	
7.3. Периодические издания 11	
7.4. Интернет-ресурсы 11	
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 12	
7.6. Программное обеспечение 13	
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 14	

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «АНСАМБЛЬ (КВАРТЕТ)»

Цель освоения дисциплины(модуля):

развитие у студентов личностно-профессиональных качеств, основанное на формировании общекультурных и профессиональных компетенций, воспитание высококвалифицированных музыкантов, способных к ведению репетиционной работы в составе квартета, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, состоящих из квартетных сочинений различных стилей и эпох.

Задачи:

формирование у студента мотивации к постоянному поиску творческих решений при исполнении квартетов, совершенствованию художественного вкуса, чувства стиля, воспитание у студента профессиональных навыков в постижении содержания и формы музыкального произведения, овладение студентом большим квартетным концертным репертуаром, развитие творческого воображения, активизация эмоциональной, волевой сфер, развития артистизма, свободы самовыражения, исполнительской воли, концентрации внимания, постоянное развитие у студента мелодического, ладогармонического, тембрового слуха, полифонического мышления, совершенствование у студента культуры звукоизвлечения, звуковедения и фразировки, артикуляционного мастерства, овладение студентом всеми видами техники исполнительства, богатством штриховой палитры, стимулирование у студента творческой инициативы в ходе освоения произведений и концертного исполнительства, воспитание у студента устойчивого внимания и самоконтроля в процессе исполнения музыки, коммуникативных качеств, совершенствование навыков чтения с листа, результативной самостоятельной работы над произведением.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Данная дисциплина относится к вариативной части ряда обязательных дисциплин. Требования к «входным» знаниям: владение обучающимся объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику-бакалавру системы профессионального образования в области музыкального искусства.

В ходе освоения дисциплины «Ансамбль (Квартет)» студенты опираются на теоретические основы дисциплин учебного плана подготовки магистров. Предметы, курсы, дисциплины, на изучении которых базируется освоение данной дисциплины: Специальный инструмент, Теория и история музыкального искусства, Методика преподавания профессиональных дисциплин, История исполнительства на оркестровых струнных инструментах. Обучающийся получает определенный концертный опыт интерпретации произведений, на практике овладевает квартетным репертуаром. Освоение данной дисциплины необходимо для освоения ОПОП, защиты выпускной квалификационной работы и дальнейшей профессиональной деятельности.

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

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны демонстрировать следующие результаты.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности компетенций		
знать	уметь	владеть
Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2)	нотные издания ансамблей с различными видами нотаций	расшифровывать различные виды нотаций произведений для ансамбля	опытом распознавания различных видов нотаций для ансамблевой музыки -опытом воспроизведения ансамблевых сочинений, записанных разными видами нотации
Способен применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, планирования финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности посредством собственной сольной и ансамблевой исполнительской деятельности. (ПК-3)	-методы исполнения по нотным изданиям ансамблей с различными видами нотаций -ансамблевый классический репертуар -специфику ансамблевой исполнительской деятельности	расшифровывать различные виды нотаций произведений для ансамбля -выстраивать звучание ансамбля -основные технические приемы и согласование их в ансамблевом исполнительстве	-опытом восприятия, анализа музыкальных произведений в области ансамблевого искусства -опытом восприятия, анализа и исполнения музыки в ансамблевых жанрах

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Структура дисциплины «Ансамбль (Квартет)»

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9зачетных единиц, 324часа.

№ п/п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)					Формы текущего контроля успеваемости Форма промежуточной аттестации
Л	ПР	МГЗ	СР	К
1	Подготовка квартета венского классика	1				32	22	18	Экзамен
2	Подготовка квартета композитора- романтиков	2				36	45	27	Экзамен
3	Подготовка квартета русского композитора	3				32	22	18	Экзамен
4	Подготовка квартета композитороввторой половины XX	4				24	12	36	Экзамен
ИТОГО:						124	101	99	

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

Обучение в классе Квартета ведется по нескольким направлениям:

* работа над совершенствованием исполнительской техники;
* разбор, разучивание, подготовка к публичному исполнению и исполнение квартетов различных стилей: эпохи классицизма, романтизма и направлений музыки XX века, современных произведений;
* развитие навыков самостоятельной работы.

Наименование разделов и тем	**Содержание учебного материала** **(темы, перечень раскрываемых вопросов):** **лекции, практические занятия (семинары), индивидуальные занятия,**	**Объем часов / з.е.**	**Форми-руемые компе-тенции** **(по теме)**
	самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа		
1	**2**	**3**	**4**
1 семестр			
Раздел 1. Подготовка квартета венского классика			
Тема 1. **Работа над квартетом** (Гайдн, Моцарт, Бетховен)	Индивидуальные занятия Работа над разнообразным и убедительным стилистическим воплощением сочинения. Развитие опыта концертного выступления.	*32*	ОПК-2 ПК-3
Самостоятельная работа Работа над программой, прослушивание, просмотр аудио-видео записей, изучение методической литературы по теме	*22/18*
2 семестр Раздел 2. Подготовка квартета композитора-романтиков			
Тема 2. **Работа над квартетом композитора эпохи романтизма (**Шуберт, Шуман, Брамс и др.).	Индивидуальные занятия Работа над разнообразным и убедительным стилистическим воплощением сочинения. Развитие опыта концертного выступления.	*36*	ОПК-2 ПК-3
Самостоятельная работа Работа над программой, прослушивание, просмотр аудио-видео записей, изучение методической литературы по теме	*45/27*
3 семестр **Раздел 3.** **Подготовка квартета русского композитора**			
Тема 3. **Особенности работы над квартетом русского композитора** (Боро-дин, Чайковский, Рахманинов и др.)	Индивидуальные занятия: Работа над разнообразным и убедительным стилистическим воплощением сочинения. Развитие опыта концертного выступления.	*32*	ОПК-2 ПК-3
Работа над программой, прослушивание, просмотр аудио-видео записей, изучение методической литературы по теме	*22/18*
4 семестр Раздел 4. **Подготовка квартета композиторов второй половины ХХ вв.**			
Тема 2. **Особенности работы над квартетом композитора ХХ-ХХI вв.** (Барток, Равель, Шостакович, Мясковский и др.)	Индивидуальные занятия: Работа над разнообразным и убедительным стилистическим воплощением сочинения. Развитие опыта концертного выступления	*24*	ОПК-2 ПК-3
Самостоятельная работа Работа над программой, прослушивание, просмотр аудио-видео записей, изучение методической литературы по теме	*12/36*
Вид итогового контроля **экзамен**			
ВСЕГО:		*324*	

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В учебном процессе применяются активные и интерактивные формы проведения занятий: практические занятия и самостоятельная работа студентов по изучению квартетной музыки; разбор конкретных работ, их анализ с точки зрения звукового воплощения, выявления слабых и сильных сторон подготовленного музыкального материала и совершенствование их в будущем.В рамках учебного курса предусмотрены встречи с ведущими музыкантами-исполнителями на струнных инструментах, прослушивание и участие в мастер-классах ведущих специалистов в области классической музыки, посещение концертов классической музыки, посещение, а также участие в музыкальных конкурсах и фестивалях.

6 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

6.1. Контроль освоения дисциплины «Ансамбль (Квартет)»

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.

Промежуточный контроль по дисциплине проходит в форме экзамена, предусматривает оценку знаний, умений и навыков студентов по пройденному материалу по данной дисциплине на основе текущих оценок, полученных ими на занятиях за все виды работ.

Текущая аттестация проходит в форме экзамена 1-4 семестрах. Результаты аттестаций отражены в паспорте системы оценочных средств по учебной дисциплине.

6.2. Оценочные средства

6.2.1. Примеры тестовых заданий (ситуаций) *(не предусмотрено)*

6.2.2. Контрольные вопросы для проведения текущего контроля*(не предусмотрено)*

Индивидуальная работа по квартету предполагает проверку:

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

Прослушивание предполагает проверку:

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

Задания для самостоятельной работы:

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

6.2.3. Тематика эссе, рефератов, презентаций *(не предусмотрено)*

6.2.4. Вопросы к зачету по дисциплине *(не предусмотрено)*

6.2.5. Вопросы к экзамену по дисциплине *(не предусмотрено)*

Требования к экзамену

1 семестр Исполнение квартета венского классика.

2 семестр Исполнение квартета композитора-романтика

3 семестр Исполнение квартета русского композитора

4 семестр Исполнение квартета композитора XXв

6.2.6. Примерная тематика курсовых работ *(не предусмотрено)*

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

Основа отчетности обучающихся в процессе занятий 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;
* ансамблевая гибкость;
* 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 опирается на перечисленные критерии в следующем порядке:

«Отлично» ставится при соответствии концерта или концертного выступления обучающегося названным критериям, ярком эмоциональном исполнении, точной передаче стиля композитора, безупречном техническом воплощении произведения, ансамблевой гибкости.

«Хорошо» ставится при недостаточности творческого мышления, технического совершенства.

«Удовлетворительно» выставляется при слабом владении нотным материалом, не качественном исполнении и использовании технических приемов игры и средств инструментальной выразительности не полном осмыслении стиля и формы музыкального произведения.

*«Неудовлетворительно»*ставится при несоответствии концерта или концертного выступления обучающегося названным критериям, при расхождениях с партнерами по ансамблю.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «КВАРТЕТ»

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. Афонина Н.Ю. Камерная инструментальная музыка XX–XXI веков: вопросы истории и теории жанра: учебное пособие по курсу Современная камерная музыка: тембр, жанр, форма для студентов духового и струнного отделений оркестрового факультета консерватории [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. дан. — СПб: СПбГК (Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. РимскогоКорсакова), 2015. — 78 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=73593>
3. Гайдн, Й. Семь слов Спасителя на кресте [Ноты]: обраб. для струнного квартета / Й. Гайдн; Ред. Кристин Хейтман. - Дюссельдорф: Хенле Верлаг, б.г. - 42 с.
4. Дмитриенко, Татьяна Ивановна. Исполнительская техника в жанре струнного квартета : учебно-методическое пособие для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство, профиль Оркестровые струнные инструменты / Т. И. Дмитриенко ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватории, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : [б. и.], 2020. – 92 с. : нот. – ISBN 978-5-94825-384-8. – Текст (визуальный) : непосредственный.
5. 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
6. Шостакович, Д.Д. Квартет № 2 [Ноты]: для двух скрипок, альта и виолончели / Д.Д. Шостакович. - Голоса. – М.: DSCH, 2000. – 24 с.

7.2. Дополнительная литература

1. Давидян, Р.Р. Квартетное искусство: Проблемы исполнительства и педагогики. – М.: Музыка, 1984. – 270 с., нот.
2. Долгов, П. Смычковые квартеты Бетховена. – М.: музыка, 1980. - -197 с.
3. Жмурин, Сергей Николаевич. Дуэты для струнных инструментов : учебно-методическое пособие для обучающихся по направлению подготовки 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство (Оркестровые струнные инструменты) / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснод. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн., дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2022. – 70 с. : портр. – ISBN 979-0-9003469-3-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
4. Лежнева, И.В. Проблема преемственности традиций в отечественной скрипичной школе конца ХХ века / И.В. Лежнева // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. — 2018. — № 4 (50). — С. 52-57. — ISSN 2220-1769. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 17 https://e.lanbook.com/journal/issue/310474 (дата обращения: 11.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Методические материалы по курсам камерного ансамбля и струнного квартета/ сост. Е.Н. Прасолов. – Тольятти: Издательство ТИИ, 2003. – 72 с.
6. Панкратова О.В.   Жанровый стиль кантаты эпохи романтизма : автореф. дис. ... канд. искусствовед.: 17.00.02: защищена 22.12.2010 / О. В. Панкратова ; Панкратова Ольга Владимировна. - Ростов н/Д., 2010. - 32 с. - б/ц.

7.3. Периодические издания

* Музыкальная жизнь
* Музыкальная академия
* Культура
* Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы

Федеральный портал «Российское образование» <http://www.edu.ru/>

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» <http://school-collection.edu.ru/>

Музыкальные статьи <http://www.musarticles.ru/>

[Open J-Gate](http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx)(http://www.openj-gate.com/)Одна из крупнейших полнотекстовых баз данных журналов в свободном доступе

[Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback Machine](http://www.archive.org/)(http://archive.org/index.php)Электронный мультимедийный портал в свободном доступе

[Нотная библиотека](http://libnote.ru/) (http://libnote.ru/)Бесплатный нотный архив

[РУКОНТ (КОНТЕКСТУМ)](http://rucont.ru/) (http://rucont.ru//)Национальный цифровой ресурс.

Единое окно доступа к образовательным ресурсам:<http://window.edu.ru>

Электронный архив классической музыки: <http://classic-online.ru/>

Нотный архив Бориса Тараканова <http://notes.tarakanov.net/>

Электронный каталог библиотеки КГИК - более 160 000 записей.

Wi-Fi в библиотеке с доступом к электронному каталогу.

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий

Занятия в классе Квартета являются важным компонентом профессионального развития музыканта-исполнителя. 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 – Windows XP, Windows 7; пакет прикладных программ MS Office 2007.

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

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 и стриминговое оборудование .

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.