

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),



С.Н. Жмурин

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**

Б1.В.06 Квартет

Направление подготовки: 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

Профиль подготовки – Оркестровые струнные инструменты

Квалификация (степень) выпускника – Концертный исполнитель.
Артист ансамбля. Преподаватель

Форма обучения - очная

**Краснодар
2024**

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 ВО по 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 им.
Ипполитова-Иванова

В. И. Ворона

доцент кафедры оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментов

А.Ю. Харатянц

Составитель:

профессор кафедры оркестровых струнных,
духовых и ударных инструментовС.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	6
5. Образовательные технологии	9
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:	9
6.1. Контроль освоения дисциплины	9
6.2. Фонд оценочных средств	10
6.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков обучающегося	10
7. Учебно-методическое и информационно обеспечение дисциплины (модуля)	11
7.1. Основная литература	11
7.2. Дополнительная литература	12
7.3. Периодические издания	13
7.4. Интернет-ресурсы	13
7.5. Методические указания и материалы по видам занятий	14
7.6. Программное обеспечение	14
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)	15

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.

Наименование компетенций	Индикаторы сформированности 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	<ul style="list-style-type: none"> • основные нотные издания классических композиторов, нотные издания, сочинения композиторов различных национальных школ, классический и современный квартетный репертуар 	<ul style="list-style-type: none"> • использовать исполнительские штрихи в квартетной практике, пользоваться анализом исполнительской интерпретации, анализировать художественные потребности, воспитывать художественный вкус 	<ul style="list-style-type: none"> • особенностям и использования инструментария, сравнительным анализом процессов в сфере квартетного исполнительства, сравнительным анализом процессов в сфере квартетного исполнительства особенностями самостоятельной подготовки к концертному исполнению

обучающихся 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		27	9	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		66	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)	<u>Лекции:</u> Общая характеристика музыкального искусства в эпоху классицизма. Стилистические и жанровые особенности исполнения произведений композиторов классической западноевропейской школы.	16	ПК-2
	<u>Практические занятия</u> Подготовка программы, работа над убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта концертного выступления.	16	
	<u>Самостоятельная работа</u> 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.)	<u>Лекции:</u> Характерные особенности музыкального искусства эпохи романтизма. Стилистические особенности исполнения произведений композиторов романтиков.	18	ПК-2
	<u>Практические занятия</u> Работа над разнообразным и убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта развернутого концертного выступления.	18	
	<u>Самостоятельная работа</u> Подготовка программы (техническое освоение нотного материала, работа над	72	

	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, Чайковский, Рахманинов, Шостакович, Равель, Дебюсси и др.)	<u>Лекции:</u> Общая характеристика музыкально-исполнительского искусства европейских стран конца XIX-XX веков. Характерные особенности музыкального языка в творчестве современных композиторов XX–XXI вв.	16	ПК-2
	<u>Практические занятия</u> Работа над разнообразным и убедительным стилистическим воплощением сочинений. Приобретение опыта развернутого концертного выступления.	16	
	<u>Самостоятельная работа</u> 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	<u>Лекции:</u> Средства художественной и инструментальной выразительности в квартетном исполнительском искусстве.	12	ПК-2
	<u>Практические занятия</u> Работа над художественным воплощением стилистических и жанровых особенностей изучаемого сочинения. Приобретение опыта развернутого концертного выступления.	12	

	<u>Самостоятельная работа</u> Подготовка программы (художественно-техническое освоение нотного материала); просмотр аудио-видео записей, изучение методической литературы по теме.	66	
Вид итогового контроля экзамен		18	
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. Фонд оценочных средств

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 несформированности 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.

«Не зачтено» ставится при несоответствии выступления обучающегося названным критериям, при несформированности компетенций, указанных в п.3.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

7.1. Основная литература

1. Гайдн, Й. Семь слов Спасителя на кресте [Ноты]: обраб. для струнного квартета / Й. Гайдн; Ред. Кристин Хейтман. - Дюссельдорф: ХенлеВерлаг, б.г. - 42 с.

2. 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, Краснодар. 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.
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, Краснодар. 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. Жмурин, Сергей Николаевич. Изучение оркестровых трудностей для виолончели в произведениях отечественных композиторов XIX-XX веков : учебно-методическое пособие для обучающихся по специальности 53.03.02 - Музыкально-инструментальное искусство, Оркестровые струнные инструменты / С. Н. Жмурин ; М-во культуры Рос. Федерации, Краснодар. гос. ин-т культуры, Фак. консерватория, Каф. оркестр. струн. дух. и удар. инструментов. – Краснодар : КГИК, 2021. – 95 с. : портр. – ISBN 979-0-9003431-2-3. – Музыка (знаковая ; визуальная) : непосредственная.
5. Чайковский, Б.А. Пятый квартет [Ноты]: для двух скрипок, альты и виолончели / Б. А. Чайковский; Б.А. Чайковский. - Партитура и голоса. – М.: Пробел-2000, 2007. - 20 с. - ISBN 978-5-98604-113-1
6. Чайковский, Б.А. Четвертый квартет [Ноты]: для двух скрипок, альты и виолончели / Б. А. Чайковский; Б.А. Чайковский. - Партитура и голоса. - М.: Пробел-2000, 2007. - 28 с. - ISBN 978-5-98604-112-4

7.2. Дополнительная литература

1. Лобанова, М. Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики / М. Лобанова. - М.: Музыка, 1994. - 320 с., нот. - ISBN 5-7140-0393-4
2. Мильтонян, Степан Ованесович. Педагогика гармоничного развития скрипача : учебное пособие / С. О. Мильтонян. – Изд. 4-е, стер. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 322, [1] с. : нот., рис. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-

8114-5410-5 (Лань). – ISBN 978-5-4495-0633-7 (Планета музыки). – Текст (визуальный) : непосредственный.

3. Музыкальное исполнительство и педагогика: История и современность: Сб. ст. / Сост. Т. Гайдамович. – М.: Музыка, 1991. – 240 с.

4. Шульпяков, О.Ф. Скрипичное искусство и педагогика/ О.Ф. Шульпяков. – СПб.: композитор Санкт-Петербурга, 2006. – 496 с., ил., нот. Ломанович, Валентина Викторовна. Здоровые руки скрипача : учебно-методическое пособие / В. В. Ломанович. – Санкт-Петербург ; Москва ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 189, [1] с. : ил., нот. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 978-5-8114-4325-3 (Лань). – ISBN 978-5-4495-0149-3 (Планета музыки). – Текст (визуальный) : непосредственный.

7.3. Периодические издания

Музыкальная жизнь

Музыкальная академия

Культура

Традиционная культура

Музыкальное обозрение

7.4. Интернет-ресурсы:

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

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

Удаленный доступ (интернет)

[DOAJ: Directory of Open Access Journals](http://www.doaj.org/)(<http://www.doaj.org/>) Собрание журналов открытого доступа

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

[Machine](http://archive.org/index.php) (<http://archive.org/index.php>) Электронный мультимедийный портал в свободном доступе

[Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор» \(ФЭБ\)](http://feb-web.ru/)(<http://feb-web.ru/>) Электронная открытая полнотекстовая база русской классической литературы

[Федеральный образовательный портал — Экономика, Социология, Менеджмент](http://ecsocman.hse.ru/) (<http://ecsocman.hse.ru/>) Полнотекстовая база данных

[Журнальный зал \(http://magazines.russ.ru/\)](http://magazines.russ.ru/) База данных российских журналов

[Библиотека пьес \(http://biblioteka.teatr-obraz.ru/\)](http://biblioteka.teatr-obraz.ru/) Полнотекстовая бесплатная библиотека, содержащая пьесы, книги по актерскому мастерству, театру, кино, ораторскому мастерству, психологии

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

[Университетская библиотека он-лайн](http://www.biblioclub.ru/)

(<http://www.biblioclub.ru/>) Полнотекстовый платный архив.

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

Операционная система **Astra linux 1.6**, комплект офисных программ **Р7-Офис** и **Libre office**.

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 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.