

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор
по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

« 10 » 02 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

КВАРТЕТ

Направление подготовки – 44.04.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль) – «Искусство и педагогика»

Уровень высшего образования - Магистратура

Форма обучения - очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	2 ЗЕТ/72ч.			18	54	зачет
2	2 ЗЕТ/72ч.			18	18	Экзамен (36)
Итого	4 ЗЕТ/ 144ч.			36	72	Зачет,Экзамен (36)

Владимир 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса - воспитание у студентов навыков игры в квартете:

- умение слышать свою партию в общем контексте произведения;
- развитие и закрепление навыков чтения нот с листа, быстрой ориентации в тексте;
- расширение музыкального кругозора за счет изучения камерно-инструментального репертуара;
- воспитание творческой дисциплины и коллективной ответственности.

Основные задачи класса квартета:

- воспитание у магистрантов навыков ансамблевой игры;
- воспитание и развитие творческой индивидуальности музыкантов;
- расширение музыкального кругозора студентов;
- воспитание художественного вкуса и исполнительской культуры, связанной с особенностями эпох, стилей, жанров и творческой индивидуальностью композитора;
- развитие у студентов потребности к постоянному самосовершенствованию, творческой инициативе и самостоятельной работе;
- совершенствование навыков исполнительского мастерства каждого из участников квартета;
- совершенствование навыков чтения с листа и игры по нотам;
- подготовка высококвалифицированных, многосторонне развитых исполнителей и педагогов среднего и высшего звеньев профессионального музыкального образования, владеющих рядом умений и навыков, необходимых при совместном музицировании.

Особенностью дисциплины «Квартет» является объединение нескольких разнородных инструментов, отличающихся способами звукоизвлечения, динамическими возможностями, спецификой регистрового звучания, тембровой окраской, техникой исполнения, - что выдвигает перед студентами ряд особых задач:

- развитие слухового самоконтроля, умения слышать все инструменты ансамбля в комплексе и каждую из партий в отдельности в процессе создаваемого целостного образа музыкального произведения;
- приобретение навыков синхронности звучания и штриховой согласованности при совместном исполнении;
- умению соразмерить общее звучание квартета с учетом тембровых красок и динамическими возможностями участвующих инструментов;

- умению выстроить целостное по форме произведение в процессе игры и воплотить творческий замысел композитора.

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать методику работы с квинтетом, освоить и исполнить ряд произведений различных музыкально-исторических эпох, включая и сочинения современных отечественных и зарубежных композиторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины «Квинтет» разработана в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Высшего Образования (ФГОС ВО), типовой программой, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации и предназначена для студентов кафедры музыкального искусства, эстетики и художественного образования Института искусств и художественного образования (ИИХО) Владимирского государственного университета.

Дисциплина «Квинтет» входит в состав Блока 1 вариативной части (дисциплины по выбору) по направлению 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) «Искусство и педагогика».

«Квинтет» является одной из важнейших дисциплин, формирующих высококвалифицированных музыкантов, сочетающих профессиональное мастерство с художественной направленностью в исполнительской и педагогической деятельности. Содержательно - методически программа связана с такими дисциплинами, как теория и методика обучения игре на инструменте, основы теоретического музыкознания, история музыкального искусства, история музыкального образования. Дисциплина «Квинтет» теснейшим образом связана с сольным исполнительским искусством, оркестровым классом, ансамблевым музицированием.

Курс оснащен всеми необходимыми методическими материалами, в том числе редкими видеозаписями мастер - классов ведущих российских и зарубежных музыкантов-исполнителей и профессоров данной дисциплины.

Искусство игры в квинтете является одной из важнейших сторон в формировании профессионального мастерства молодых музыкантов, помогает более глубокому развитию творческой индивидуальности каждого из участников квинтета, расширяет границы в области познаний и интересов, знакомит с творчеством композиторов различных стилей, эпох и направлений. Трактовка и исполнение произведений является результатом поисков и размышлений нескольких музыкантов, а поставленные задачи реализовываются объединенными усилиями в долгой и упорной совместной работе.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие общие профессиональные компетенции (ОПК) в области музыкально-творческой деятельности:

Студент должен знать:

- способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру (ОПК-4);

Студент должен уметь:

– готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3) ;

Студент должен владеть:

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру, а так же взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОК-3, ОК-4).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Общая трудоемкость дисциплины «Квартет» составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.

№ п/п	Раздел (тема) дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)						Объем учебной работы, с применением интерактивных методов (в часах / %)	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) ,форма промежуточн ой аттестации (по семестрам)	
				Лекции	Семинары	Практические	Лабораторные работы	Индивидуальны е занятия	СРС			КП / КР
1	- квартеты русских композиторов XIX – XX веков	1	1- 6				6		18		3/50%	Рейтинг- контроль №1
			7- 12				6		18		3/50%	Рейтинг- контроль №2

	- квартеты композиторов-импрессионистов или два произведения на выбор		13 - 18				6		18		3/50%	Рейтинг-контроль №3
			18				18		54		9/50%	Зачёт
2	- произведение эпохи неоклассицизма либо современных композиторов или на выбор - одно или два произведения на выбор	2	1- 6				6		6		3/50%	Рейтинг-контроль №1
			7- 12				6		6		3/50%	Рейтинг-контроль №2
			13 - 18				6		6		3/50%	Рейтинг-контроль №3
			18				18		18		9/50%	Экзамен (36ч.)
Всего							36		72		18/50%	Зачет, Экзамен (36)

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студента.

Поскольку предмет является практическим, предлагаемый тематический план является освещением единого процесса приобретения профессиональных навыков, технологических компонентов и выполнения художественно-исполнительских задач в процессе обучения игре в квартете.

Индивидуальные занятия с преподавателем дополняются интерактивным просмотром и прослушиванием аудио и видео материалов с произведениями программного репертуара в соответствии с тематическим планом.

Педагог формирует составы квартета, подбирает репертуар, знакомит студентов с основами ансамблевой игры. Формировать квартет следует, учитывая уровень профессиональной подготовки его участников, их исполнительских особенностей. В течение периода обучения необходимо предусмотреть перераспределение партий в составе квартете.

Репертуар квартета составляется педагогом с учетом технической и музыкальной подготовки студента, с использованием произведений различных эпох, стилей и жанров, что является предпосылкой разносторонности воспитания и развития будущего ансамблиста.

При составлении репертуара важно учитывать не только текущую учебную работу, но и концертные выступления, стимулирующие творческую деятельность студента. В работе нужно воспитывать у его участников чувство ответственности за исполнение каждой партии и понимание ее значения в раскрытии музыкального произведения; стремиться к ритмической организованности и согласованности исполнения всех партий, целенаправленности динамики, штрихов и фразировки.

Для совершенствования исполнения партий в квартете важное значение имеет работа с каждым студентом.

К основным задачам индивидуальной работы относятся: преодоление технических трудностей, выявление особенностей аппликатуры, деталей текста. Необходимо требовать от студента

тщательного прочтения нотного текста и всех обозначений: темповых, динамических и т. д. Педагог должен также сообщать студентам теоретические сведения, ознакомить их с автором, эпохой, стилем и формой произведения.

Содержание курса

Задача класса квартета – воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих мастерством ансамблевого исполнительства. В классе квартета приобретаются навыки совместной игры, развивается художественный вкус. Понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений, а также умение трактовать свою партию как часть музыкального образа, умение слышать одновременно каждую партию в их единстве, развитие слухового самоконтроля – все это дает возможность ознакомиться со спецификой мышления и мастерством ансамблиста. При этом необходимо знать особенности используемых в квартете инструментов, их технические возможности, специфику звучания регистров, характер звукоизвлечения и штрихи.

Занятия в классе квартета приобщают студента к сокровищнице музыкальной литературы, которую представляет инструментальная музыка. Это способствует расширению кругозора, достижению музыкальной зрелости. Педагог класса квартета воспитывает также самостоятельность и организованность в работе и добивается создания творческой атмосферы в классе.

Кроме детального изучения произведений и показа их на открытых и закрытых академических концертах, необходимо дополнительно изучать в классе литературу, что способствует развитию навыков чтения с листа.

При выборе репертуара для квартета педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством ансамблевого исполнения. Большое внимание должно быть уделено изучению различных редакций литературы и знакомству с выдающимися исполнителями ансамблевой музыки.

Каждый студент за семестр должен пройти 3-4 разнохарактерных произведения (если произведение большое и сложное, можно изучить два).

За каждый период обучения в классе квартета студенты должны исполнить произведения классической русской и зарубежной музыки, произведения отечественных композиторов, а также лучшие произведения современных прогрессивных зарубежных композиторов, написанные для различных инструментальных составов. Все это дает возможность правильно понять идейно художественную основу, присущую камерной музыке различных исторических эпох и национальных школ, особенности проявления общих закономерностей, свойственные тому или иному художественному стилю, в специфических формах ансамбля.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Основная форма учебной работы – индивидуальное занятие в аудитории, включающее в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и студента над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы студента. Занятие может проходить в различной форме, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед студентом, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, сложившимися в процессе занятий отношениями студента и преподавателя. Индивидуальное занятие, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к студентам, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки.

Также на занятиях проходят активные обсуждения выбора исполнительского репертуара, анализ произведений и качества их исполнения студентами, работа над ошибками. Организовываются

походы на концерты различных композиторов, посещение мастер-классов с последующим обсуждением их результатов.

6.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль учебной деятельности студентов осуществляется в виде рейтинг-контроля, промежуточная аттестация проходит в виде *зачета* в 1 семестре и в виде *экзамена* во 2 семестре.

1 семестр

Задания к рейтинг-контролю

1 рейтинг-контроль

1. Вопросы совместного музицирования (психологические и организационные аспекты).

2 рейтинг-контроль

1. Специфика ансамблевого исполнительства.

3 рейтинг-контроль

1. Характерные особенности мышления ансамблиста.
2. История отечественного оркестрового исполнительства

Вопросы к зачету

1. Квартет русских композиторов XIX – XX веков
2. Квартет композиторов - импрессионистов или два произведения на выбор

Примерный репертуарный список

А.П. Бородин Квартеты

Дебюсси Квартет

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звуком, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студентов

А.П. Бородин Квартеты

Дебюсси Квартет

2 семестр

Задания к рейтинг-контролю

1 рейтинг-контроль

1. Интонация и звукоизвлечение при ансамблевом исполнительстве

2 рейтинг-контроль

1. Синхронность звучания при ансамблевом исполнении

3 рейтинг-контроль

1. История зарубежного оркестрового исполнительства.
2. Воспитание артистизма и навыков совместного музицирования

Вопросы к экзамену

1. Произведение эпохи неоклассицизма либо современных композиторов или на выбор
2. Одно или два произведения на выбор

Примерный репертуарный список

Н. Равель. Квартет.

Шостакович Квартет.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звуком, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студентов

Н. Равель. Квартет.

Шостакович Квартет.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

а) основная литература:

1. Педагогика искусства и музыкальное исполнительство : сборник научно-методических трудов / Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) ; отв. ред. С. И. Дорошенко .— Владимир : ВИТ-Принт, 2015 .— 134 с. : табл. — Библиогр. в конце ст. — ISBN 978-5-905894-87-9.
2. Акбари, Юлия Борисовна. Подготовка концертной просветительской программы по дисциплине "Практикум организации концертной просветительской деятельности" : учебное пособие / Ю. Б. Акбари ; Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ) .— Владимир : Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых (ВлГУ), 2014 .— 99 с. : ноты .— Имеется электронная версия .— Библиогр.: с. 73.
3. Абдуллин, Эдуард Борисович. Теория музыкального образования : учебник для вузов по направлению 050100 - "Педагогическое образование", профиль "Музыка"; 050100.62 - "Педагогическое образование", профили "Музыка" и "Дополнительное образование" / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева ; Московский педагогический государственный университет (МПГУ) .— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Прометей : Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2013 .— 431 с. : ил., табл. — Библиогр. в конце гл. — Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-7042-2430-3.

б) дополнительная литература:

1. Кожухарь, Виктор Иванович. Инструментоведение. Симфонический и духовой оркестры : учебное пособие / В. И. Кожухарь .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009 .— 318 с. : ил., ноты, табл. — (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 294-295 .— Указ.: с. 296-314 .— ISBN 978-5-8114-0950-1.
2. Музыкальная педагогика и исполнительство : афоризмы, цитаты, изречения : учебное пособие для вузов по специальности 050601.65 - Музыкальное образование / сост. и коммент. Г. М. Цыпина .— Москва : Московский педагогический государственный университет (МПГУ) : Прометей, 2011 .— 402 с. — Указ. имен: с. 386-397 .— Библиогр.: с. 398-402 .— Библиогр. в тексте .— ISBN 978-5-4263-0010-1.
3. Моисеев, Григорий Анатольевич. Камерные ансамбли П. И. Чайковского : [монография] / Г. А. Моисеев .— Москва : Музыка, 2009 .— 295 с. : ил., портр., ноты .— Библиогр.: с. 278-286 .— Указ. имен: с. 287-293 .— ISBN 978-5-7140-1169-6.
4. Дорошенко С.И. История музыкального образования в России: учеб. пособие. – Владимир: ВГГУ, 2007. – 212 с.
5. Кудряшов, Андрей Юрьевич. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVII - XX вв. : учебное пособие для музыкальных вузов и вузов искусств / А. Ю. Кудряшов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2010 .— 428 с. : ил., ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 422-426 .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0600-5.

в) периодические издания:

1. Журнал «Музыкальная жизнь» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
2. Газета «Музыкальное обозрение» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
3. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2014 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)
4. Научно-методический журнал «Музыка в школе» №№1-6, 2015 г. (библиотека ИИХО ВлГУ)

г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

1. Музыкальная классика, аудио архив <http://classic.chubrik.ru>
2. <http://rus-aca-music.narod.ru/> сайт «Русская академическая музыка»;
3. <http://classic.chubrik.ru/> аудио – и нотный архив Аркадия Чубрика (Музыкальная классика)
4. http://yanko.lib.ru/fort-library/music/index.html#_ Тос 40851713 Нотная библиотека Славы Янко;
5. <http://www.gnesin.ru/musiquarium/index.html> виртуальная галерея знаменитых музыкантов (проект С.Лебедева);
6. <http://www.glissando.narod.ru/welcome.html> ресурс профессиональной академической музыки 20 века;
7. <http://classicalmusicarchive.hoha.ru/> mp3 архивы классической музыки;
8. <http://www.firemusic.narod.ru/> портал классической музыки;
9. <http://roisman.narod.ru/> Классическая музыка разных авторов;

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Занятия по дисциплине «Квартет» проводятся на базе Института искусств и художественного образования (ИИХО) ВлГУ в учебных аудиториях для индивидуальных занятий (с музыкальными инструментами - рояль, фортепиано, электро-пианино); в аудиториях, оснащенных современными аппаратными и программными средствами обучения - такими как компьютеры, подключенные к глобальной сети Интернет, видеопроектор, телевизор, DVD-плеер, MP3-плеер, а также звуковым оборудованием: акустическими системами, инструментальными микрофонами, микшерным пультом.

В занятиях используются аудио и видеозаписи исполнений музыкальных произведений; студийная звукозапись квартета и последующее прослушивание для анализа (в условиях работы в студии звукозаписи).

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» направленность (профиль) «Искусство и педагогика».

Рабочую программу составил:

Ассистент

Шевляков А.В.

Рецензент:

Директор ГБПОУ «ВОМК им. А.П. Бородина»

Э.В. Зинина

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭИМО ИИХО

Протокол № 6 от 10.02.2015 года.

Заведующий кафедрой

Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии направления «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИИХО

Протокол № 9 от 10.02.2015 года.

Председатель комиссии

Л.Н. УЛЬЯНОВА

