

**Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Государственное профессиональное образовательное учреждение
Республики Коми «Колледж искусств Республики Коми»**

**МДК 01.02.«Камерный ансамбль и квартетный класс»
«Квартетный класс»**

**учебно-методическое пособие для студентов очной формы обучения
по специальности 53.02.03. Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
«Оркестровые струнные инструменты»**

Сыктывкар, 2018

Составлено согласно Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты».

Одобрена предметно-цикловой комиссией «Оркестровые струнные инструменты»

Протокол № 1
от «1» сентября 2018 г.

Председатель ПЦК _____ /Н.И.Расторгуева/

Рецензент:

Н.И.Расторгуева — Почетный работник СПО РФ, Зав.ПЦК., преподаватель по классу скрипки и методики ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми».

Расторгуев, В.Г. Квартетный класс [Текст]: учебно-методическое пособие / В.Г. Расторгуев. – Сыктывкар: ГПОУ РК «Колледж искусств Республики Коми», 2018. - 31 с.

Технический редактор – Н.И.Расторгуева

Учебно-методическое пособие разработано по МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» («Квартетный класс») предназначено для студентов специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты». Пособие способствует организации самостоятельной работы обучающихся, а также формированию у студентов комплекса знаний и умений, связанных с получением навыков игры в струнном квартете и ансамбле с различными инструментами.

© В.Г. Расторгуев, 2018

Оглавление

Введение.....	4
Требования к уровню освоения содержания курса	5
Тематический план.....	8
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.....	10
<i>Тема 1. Введение в курс.</i>	10
Тема 2. Классические квартеты Й. Гайдна и Л. Боккерини.....	11
Тема 3. Принципы изучения квартетных произведений.....	12
Тема 4. Квартеты В. А. Моцарта. Особенности стиля и трудности исполнения.	14
Тема 5. Особенности музыкально-выразительных средств. Тематическое содержание музыкальных произведений.....	15
Тема 6. Художественный замысел. Трактовка, единство, целостность. Вопросы ритма.	16
Тема 7. Подготовка к концертному выступлению.	17
Тема 8. Квартетное творчество западноевропейских композиторов XIX века.	18
Тема 9. Особенности аппликатуры. Специфика исполнения некоторых штрихов в квартетном искусстве. Об исполнении <i>pizzicato</i>	19
Тема 10. Квартетное творчество отечественных композиторов XIX века.....	21
Тема 11. Квартетное творчество отечественных и зарубежных композиторов XX века.....	22
Тема 12. Вопросы звукоизвлечения в квартете. Атака звука. Вибрация как прием художественный выразительности.	24
МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	26
Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.	28
Критерий оценки по МДК 01.02.02 «Квартетный класс».....	30

Введение

МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» («Квартетный класс») входит в программу профессионального модуля «Исполнительская деятельность» и является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. «Квартетный класс» проходит в форме аудиторных, мелкогрупповых занятий на III – IV курсах.

Данное учебно-методическое пособие по дисциплине «Квартетный класс» адресовано студентам специальности 53.02.03. «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов), «Оркестровые струнные инструменты».

Цель учебно-методического пособия – организация самостоятельной работы студента по изучению дисциплины «Квартетный класс».

Результатом освоения курса является овладение навыками игры в различных инструментальных составах ансамбля, в объеме, необходимом для ведения выпускником исполнительской деятельности (репетиционно-концертной деятельности в качестве артиста камерного ансамбля, квартета на различных сценических площадках).

В процессе прохождения МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» («Квартетный класс») студент приобретает многообразные навыки совместного исполнительства; формируется художественный вкус, понимание стиля, формы и содержания исполняемого произведения; воспитывается слуховой самоконтроль. При этом создается творческая атмосфера, необходимая в совместной работе, умение слышать и трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения. Вместе с тем, у студента развиваются и закрепляются навыки чтения нот с листа.

Наряду с развитием практических навыков у обучающегося вырабатывается стремление к самосовершенствованию, расширяется музыкальный кругозор – изучаются лучшие образцы русской, зарубежной музыки, произведения современных композиторов.

В предлагаемом учебно-методическом пособии разделы и темы в содержании весьма условны. Выбор преподавателем того или иного раздела может варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей студента. Тематика разделов МДК «Камерный ансамбль и квартетный класс» («Квартетный класс») в целом, базируется на комплексном изучении основных понятий.

Требования к уровню освоения содержания курса

Согласно требованиям ФГОС СПО по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов) «Оркестровые струнные инструменты» студент должен:

иметь практический опыт:

- ПО 1. чтения с листа музыкальных произведений разных жанров и форм;
- ПО2. репетиционно-концертной работы в качестве солиста, концертмейстера в составе камерного ансамбля, квартета, оркестра;
- ПО3. исполнения партий в различных камерно-инструментальных составах, в оркестре;

уметь:

- У1. читать с листа и транспонировать музыкальные произведения в соответствии с программными требованиями;
- У2. использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
- У3. психофизиологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной работы;
- У4. использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
- У5. применять теоретические знания в исполнительской практике;
- У6. пользоваться специальной литературой;
- У7. слышать все партии в ансамблях различных составов;
- У8. согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле;

знать:

- З2. ансамблевый репертуар для различных камерных составов, квартета;
- З4. художественно-исполнительские возможности инструмента;
- З5. основные этапы истории и развития теории исполнительства на данном инструменте;
- З6. закономерности развития выразительных и технических возможностей инструмента;
- З7. выразительные и технические возможности родственных инструментов, их роли в оркестре;
- З8. базовый репертуар оркестровых инструментов и переложений;

- 39. профессиональную терминологию;
- 310. особенности работы в качестве артиста ансамбля и оркестра, специфику репетиционной работы по группам и общих репетиций;

В результате освоения курса у студента должны сформироваться следующие общие и профессиональные компетенции (ОК и ПК):

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, оркестровый и ансамблевый репертуар.

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в оркестровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Осваивать сольный, ансамблевый, оркестровый исполнительский репертуар.

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.6. Применять базовые знания по устройству, ремонту и настройке своего инструмента для решения музыкально-исполнительских задач.

ПК 1.8. Создавать концертно-тематические программы с учетом специфики восприятия слушателей различных возрастных групп.

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры
Общая трудоемкость	107	5 – 8
Аудиторные занятия	71	5 – 8
Лекционные занятия	13	5 – 8
Практические занятия	58	5 – 8
Самостоятельная работа	36	5 – 8
Вид текущего контроля		5 – Дифференцированный зачет (академический концерт); 8 – Прослушивание
Вид промежуточной аттестации		6 – Экзамен
Вид итогового контроля		8 – ГИА

Тематический план.

№ п/п	Тема	Количество часов		
		Аудиторные занятия		Самост. работа
		Лекц. занятия	Практ. занятия	
5 семестр				
1.	Введение.	1	1	2
2.	Классические квартеты Й. Гайдна и Л. Боккерини.	1	3	3
3.	Принципы изучения квартетных произведений.	1	3	3
4.	Квартеты В. А. Моцарта. Особенности стиля и трудности исполнения.	1	3	4
	Дифференцированный зачёт	-	2	-
		4	12	12
6 семестр				
5.	Особенности музыкально-выразительных средств. Тематическое содержание музыкальных произведений.	1	4	3
6.	Художественный замысел. Трактовка, единство, целостность. Вопросы ритма.	1	4	3
7.	Подготовка к концертному выступлению.	1	4	3
8.	Изучение квартетов западноевропейских композиторов XIX века.	1	4	3
		4	16	12
7 семестр				
9.	Особенности аппликатуры. Специфика исполнения некоторых штрихов в квартетном искусстве.	1	7	3
10.	Квартетное творчество отечественных композиторов XIX века.	1	7	3
		2	14	6
8 семестр				
11.	Квартетное творчество отечественных и зарубежных композиторов XX века.	1	8	3
12.	Вопросы звукоизвлечения в квартете. Атака звука. Вибрация как прием художественной выразительности.	2	8	3

		3	16	6
	<i>Всего</i>	71		
	<i>Самостоятельная работа</i>			36
	<i>Итого:</i>	107		

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ.

Тема 1. Введение в курс.

- Основная *цель* курса – подготовка к профессиональной деятельности в составе струнного квартета и применение на практике своих знаний и умений в качестве артиста, выступающего в данном виде камерного исполнительства.
- Основными *задачами* курса являются:
 - изучение произведений для струнного квартета,
 - воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих мастерством ансамблевого исполнительства;
 - исполнение сочинений для струнного квартета разных стилей,
 - знакомство с историей развития квартетного жанра,
 - изучение методики работы в квартете,
 - формирование профессиональных навыков квартетного исполнения,
 - воспитание художественного вкуса, трактовка произведений в свете стилевых особенностей художественных течений, своеобразия музыкального письма композитора;
 - развитие слухового самоконтроля, умения работать над гармонической интонацией;
 - расширение музыкального кругозора;
 - развитие навыков чтения с листа,
 - воспитание творческой самостоятельности и инициативы студентов, – совершенствование навыков сценического исполнения.
- При изучении дисциплины «Квартетный класс» важно основываться на взаимосвязи с другими специальными дисциплинами, такими как «Специальный инструмент», «Камерный ансамбль», «Оркестровый класс».
- Комплектуя состав квартета, следует учитывать уровень подготовки и индивидуальные особенности студентов, а при подборе репертуара – выбирать произведения, в которых каждый участник данного состава смог бы проявить себя полнее.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента:

Развитие навыка чтения нот с листа. Знакомство с видео и аудио-записями квартетных произведений в исполнении выдающихся коллективов.

Тема 2. Классические квартеты Й. Гайдна и Л. Боккерини.

Содержание темы:

- Целесообразность начала занятий в квартетном классе с произведений Й.Гайдна и Л.Боккерини (в связи с определенностью роли каждого инструмента и взаимодействия партнеров). Умение сделать анализ формы квартета, а также принципов его построения. Знание особенностей формы квартетов Й. Гайдна и Л. Боккерини.
- Приобретение навыка настройки инструментов в квартете – этому следует уделять особое внимание. Умение добиваться однородности исполнения штрихов, соподчиненности нюансов, соблюдения звукового баланса, стремиться к охвату произведения как единого целого.
- Постоянная взаимная координация в ансамбле, связанная с основами ансамблевого исполнительства: ритмической согласованности и устойчивости метро-ритмической пульсации и личной ритмической дисциплины каждого участника квартета.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Однородность исполнения штрихов, аппликатуры в тождественных мелодиях, одинаковое распределение смычка. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Детальная работа с музыкальным текстом индивидуально и совместно с другими партиями квартета. Поиск

собственной исполнительской интерпретации. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Примерный список квартетов для изучения:

1. Боккерини Л. Квартеты:

- Квартет № 1 Ре мажор, соч.: 8;
- Квартет № 2 Ля мажор, соч.32;
- Квартет № 3 Ля мажор, соч. 6;
- Квартет № 4 ре минор, соч. 10;
- Квартет № 5 ля минор, соч. 27;
- Квартет № 6 Ми мажор, соч. 10;
- Квартет № 7 Соль мажор, соч. 33;
- Квартет № 8 Ля мажор, соч. 33;
- Квартет № 9 До мажор, соч. 39.

2. Гайдн И.

- Квартет № 4 Соль мажор, соч. 1;
- Квартет № 1 Ля мажор, соч. 2;
- Квартет № 2 До мажор, соч. 3;
- Квартет № 1 Ми мажор; соч. 17;
- Квартет № 6 Ре мажор, соч. 17;
- Квартет № 4 Ре мажор, соч. 20;
- Квартет № 1 си минор, соч. 33;
- Квартет № 1 Си-бемоль мажор, соч. 50;
- Квартет № 5 Фа мажор, соч. 50;
- Квартет № 1 Соль мажор, соч. 54;
- Квартет № 3 соль минор, соч. 74;
- Квартет № 2 ре минор, соч. 76;
- Квартет № 2 Фа мажор, соч. 77

Тема 3. Принципы изучения квартетных произведений.

Содержание темы:

- Работа в квартете, как и работа над всяким музыкальным сочинением, делится на несколько этапов:
 - знакомство с сочинением по нотному тексту и записям,
 - создание исполнительского плана сочинения,
 - отработка отдельных элементов формы,

- соединение элементов структуры формы,
 - утверждение совместной интерпретации,
 - публичное исполнение сочинения (включая учебные выступления).
- Содержание работы студентов в квартете заключается не только в работе над музыкальным произведением, согласно репертуарному минимуму, но и в приобретении специфических навыков игры в составе квартета. К ним относятся:
 - достижение ритмического единства,
 - выработка идентичности штрихов,
 - установление ровности звучания,
 - динамического баланса голосов,
 - синхронное изменение темпов,
 - чередование главного и второстепенного материала,
 - выстраивание гармонической вертикали в звуковысотной интонации,
 - создание совместной интерпретации.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Однородность исполнения штрихов, точность распределения смычка. Выбор оптимальной единой аппликатуры. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента:

Необходимость совместной самостоятельной подготовки состава квартета к уроку и к выступлению. В этом смысле репетиция квартета – не только испытание творческой зрелости студентов, но и урок психологической совместимости. Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Наиболее сложные для исполнения места целесообразно играть попарно, либо втроём, в различных сочетаниях квартетных партий. Поиск исполнительской интерпретации. Прослушивание аудио и видео-записей изучаемого произведения в исполнении различных коллективов.

Тема 4. Квартеты В. А. Моцарта. Особенности стиля и трудности исполнения.

Содержание темы:

- Стилиевые особенности квартетов В.А. Моцарта (скрытое голосоведение, орнаментика, ритм). Умение добиваться устойчивости ритма при игре, исключая ритмические отклонения, указанные автором. Выработка навыков выполнения указаний *a tempo* и *tempo I* после *ritenuto*, а также исполнение ферматы. В этих случаях (возвращение к первоначальному темпу после *ritenuto*, окончание ферматы и вступление следующей затем фразы). Умение участников квартета следовать указаниям первого скрипача (ауфтакт) и умение концертмейстера делать такие показы.
- Роль регистров в квартете. Особая трудность внезапных контрастных динамических сопоставлений.

Единство фразировки, интонирования, как важнейшее условие ансамблевой игры не только при одновременном проведении тематического материала, но и при разновременном его звучании.

Единство штрихов (распределение смычка, место его использования при звукоизвлечении); точность интонации.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Однородность исполнения штрихов, выбор единой аппликатуры, точность распределения смычка. Интонационная устойчивость. Легкость, изысканность штрихов, звукоизвлечения. Округлость окончания фраз. Умение предслышать внутренним слухом то, что необходимо сыграть. Умение сконцентрировать усилия на ключевых моментах исполнительского процесса. Постоянная работа над чистотой интонации. Выравнивание интонационных ощущений.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Общее ознакомление с текстом произведения. Детальная проработка музыкального материала и технических трудностей индивидуально и совместно с другими партиями квартета. Построение художественного образа, «вживание» в него всеми участниками квартета. Поиск собственной исполнительской

интерпретации. Исполнение произведения целиком без остановки. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Примерный список квартетов для изучения:

Моцарт В.

1. Квартет Ля мажор, К. Anh. 72
2. Квартет № 2 До мажор, К. 80
3. Квартет № 3 Соль мажор, К. 155
4. Квартет № 13 ре минор, К. 173
5. Квартет № 21 Ре мажор, К. 575
6. Квартет № 22 Си бемоль мажор, К. 589
7. Квартет № 23 Фа мажор, К. 590

Тема 5. Особенности музыкально-выразительных средств. Тематическое содержание музыкальных произведений.

Содержание темы:

- Формирование художественного образа, определенных стилевых тенденций, нахождение выразительных средств. Погружение в текст (нотная запись) и контекст («подтекст» - постижение замысла композитора).

Темы-образы – возникновение, развитие и взаимосвязь. Появление новой мелодии, изменение ритмического или фактурного рисунка, смена раздела, сдвиги, контрасты – возникновение нового образа, близкого по содержанию или прямо противоположного.

- Штрихи – единство в ансамбле, сложности и их преодоление, скрупулезность отделки штрихов каждым исполнителем и всеми участниками квартета. Характерность исполнения. Принципы исполнения. Распределение смычка и место выбора игровой точки.

Единство фразировки и интонирование тождественных мелодических построений.

Атака звука. Яркость исполнения и точность взятия первых и окончание последних звуков мелодии.

- Вибрация как средство художественной выразительности и технический прием. Она должна быть разнообразной в зависимости от особенностей исполняемого музыкального материала. В то же время следует стремиться к сближению характера вибрации у всех

участников ансамбля. Это придаёт звучанию слитность и однородность тембра.

Практические занятия:

Выявление контрастности тем исполняемого произведения. Характеры, образы. Качественная проработка исполнения штрихов. Работа с музыкальным текстом. Интонационная взаимосвязь горизонтальных и вертикальных соотношений голосов, обобщенный характер их восприятия. Подстраивание аккордовой вертикали к звуку мелодического голоса.

Работа над звуком, фразировкой, мелодией и аккомпанирующим материалом. Динамика. Слуховое воспитание градаций динамических оттенков путем неоднократного повтора.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Подробная и детальная работа с музыкальным текстом индивидуально и совместно с другими партиями квартета. Построение исполнительского образа, «вживание» в него каждым и всеми участниками квартета, учитывая стилевые особенности. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Исполнение произведения целиком без остановки. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Тема 6. Художественный замысел. Трактовка, единство, целостность. Вопросы ритма.

Содержание темы:

- Определение роли и значения исполняемой партии в целом, а также в каждом конкретном эпизоде. Звуковой баланс исполняемых партий: первый план – основной, ведущий материал; второй план – подчинённый, сопровождающий. Первый план – яркий, рельефный, а второй – более мягкий, сдержанный. Взаимосвязь и слитность звучания всех партий квартета. Одновременная атака звука в аккордовой техники, по ауфтакту первого скрипача, либо ведущей партии. Динамический план сочинения. Важность соблюдения последовательности в развитии динамики, ее органическая связь с

художественно-образным содержанием музыкального произведения и логическое распределение динамики между партиями.

- Проработка навыков совместного исполнительства: понятие художественного вкуса, формы, стиля.
- Роль басовой партии как гармонической опоры мелодии. Рельефность ведения.
- Выработка единого ощущения ритмического пульса исполняемой музыки. Особая согласованность в изменении темпов, свобода и естественность дыхания фразировки. Определение темпа - компетенция первого скрипача, что обусловлено его главенствующей ролью в квартете. Определение темпа более мелкими длительностями. В основе художественной интерпретации должен быть «живой» ритм, но в процессе достижения устойчивости ритма полезно работать под «объективный» метроном, особенно на завершающих этапах работы.

Практические занятия:

Работа над единством ритмической дисциплины в ансамбле. Воспитание умения охватить произведение целиком. Воспитание одинаковости ощущений протяженности фермат, пауз.

Закрепление приобретенных навыков совместного исполнения квартетной формы: целостность художественного образа, ритмическая пульсация, агогика. Умение вслушиваться в сочетание горизонтально-мелодического и вертикально-гармонического строя, объединяя их в сознании как неразрывно целое.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Работа над фразировкой, стилевыми особенностями. Работа над звуком, артикуляцией, динамикой. Постоянно развивать внутреннее ощущение ритма. Работа с метрономом. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Тема 7. Подготовка к концертному выступлению.

Содержание темы:

- Эстрадное волнение - фактор, положительно влияющий на исполнение. Эстрадное волнение - страх, причина которого связана либо с

особенностями нервной системы, либо с недостаточной профессиональной уверенностью, физическое недомогание. Воспитание волевых качеств каждого музыканта-исполнителя и в целом всех участников квартета на сцене. Создание яркой внутренней «модели» процесса исполнения в сознании каждого участника квартета, «предслышание» и «предвосхищение» того, что и как должно быть сыграно на эстраде. Единство темпа, метро-ритма участников квартета. Показ вступления, понятие ауфтакта.

- Роль первого скрипача, определяющего профессиональный облик всего квартета. Его лидерские качества. Функции аккомпанирующих голосов - выразительное звучание гармонических нот, ритмическая организация, цементирующая ансамблевую игру, а также, умение отражать переменчивость настроения и эмоциональных оттенков мелодии, музыкально-образное перевоплощение.

Практические занятия:

Совершенствование целостности ансамблевого исполнения. Неоднократное проигрывание произведения целиком на сцене. Достижение максимальной выразительности и тембровой окраски. Развитие реакции на различные эмоциональные и психологические оттенки, возникающие в процессе музицирования.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Уяснение музыкальных и исполнительских задач, выработка интерпретационного плана, постановка основных целей. Работа над звуком, артикуляцией, динамикой. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Тема 8. Квартетное творчество западноевропейских композиторов XIX века.

Содержание темы:

- Знакомство с квартетным творчеством западноевропейских композиторов - Ф. Мендельсон, Ф. Шуберт. Развитие у студентов музыкального вкуса, обретение навыка внимательного отношения к нюансам, к однородной акцентуации и фразировке. Умение точно

начинать фразу с учетом ауфтакта (синхронное возникновение аккорда), а также совместное окончание последнего звука в заключительных построениях.

- Тщательная проработка материала для исполнения кантиленных частей и эпизодов. Знание различных приемов вибрации и стремление к сближению качественного звучания партнеров, особенно в музыке имитационного склада.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Однородность исполнения штрихов, единая аппликатура, точность распределения смычка. Использование различных форм вибрации от ровной и спокойной до экспрессивной. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Уяснение музыкальных и исполнительских задач, выработка интерпретационного плана, постановка основных целей. Работа над звуком, артикуляцией, динамикой. Детальная работа с музыкальным текстом индивидуально и совместно с другими партиями квартета. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Примерный список квартетов для изучения:

1. Ф. Мендельсон.
 - Квартет №2 Ля мажор, соч.13
 - Квартет №6 фа минор, соч.80
2. Ф. Шуберт.
 - Квартет №1 до минор, соч.18
 - Квартет №6 Ре мажор, соч.74

Тема 9. Особенности аппликатуры. Специфика исполнения некоторых штрихов в квартетном искусстве. Об исполнении *pizzicato*.

Содержание темы:

- Раскрытие музыкально-выразительных сторон музыкального произведения, наиболее верное выражение эмоционального характера партии, выявление соответствующего тембра звука во многом определяет аппликатура. Работа над выбором аппликатуры - один из важных компонентов игры в квартете. Связь аппликатуры с регистрами мелодии. Аппликатура удобная для одной руки, может оказаться непригодной для другой. Выбор аппликатуры должен определяться не только художественной стороной исполнения, необходимо учитывать индивидуальные особенности левой руки каждого участника. Единый принцип аппликатуры, дающий единство дыхания фразы, интонационную точность (особенно игра в унисон), единство тембра и законченность исполнения.
- Нежелательное использование четных позиций, растяжку пальцев, т.е. расширенную аппликатуру (то, что широко применяется в сольной практике). Эти способы аппликатуры не дают ощущения интонационной устойчивости и качественного звучания.
- *Detache* - основа штриховой техники смычка. Координация силы звука и нажима на смычок. Экономность движения при игре штриха *detache* в квартете.
- *Spiccato* – штрих, часто применяемый в квартетной музыке. Крупное квартетное *spiccato* рекомендуется играть в нижней части смычка, но не у самой колодки. Следить за тем, чтобы смычок не отскакивал высоко от струны.
- *Tremolo* - широко используется в квартетной практике. Его художественная сторона связана с насколько возможными быстрыми движениями смычка у самого конца. Отсутствие быстрых чередований движений смычка вверх и вниз дает монотонность звучания, лишенное колористического эффекта. В квартетном исполнении скорость тремолирования у участников ансамбля должна быть одинаковой.
- *Pizzicato* является одним из наиболее распространенных в квартетной музыке средств колористической выразительности. Приемы его исполнения разнообразны и требуют специальной работы. Недостаточное владение техникой защипывания струны (указательным пальцем правой руки) отрицательно сказывается на качестве исполнения, особенно в быстрых разделах. При игре *pizzicato* необходимо следить за ровностью звуковой линии, не допускать «выскакивания» отдельных нот. Применение вибрато увеличивает продолжительность звучания каждой ноты.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Поиск наиболее целесообразной аппликатуры для всех участников квартета в тождественной мелодии и других эпизодах произведения. Качественная работа над характерностью исполнения штрихов в квартетных произведениях индивидуально и при совместном исполнении. Развитие навыка чтения нот с листа. Однородность исполнения штрихов, распределения смычка. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Тщательная работа над качественным исполнением штрихов. Работа над художественным образом, связанная с распределением смычка, развитием динамики и применением форм вибрации. Индивидуальное изучение текста. Ответственность за исполнение своей партии. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Тема 10. Квартетное творчество отечественных композиторов XIX века.

Содержание темы:

- Знакомство с квартетным творчеством отечественных композиторов- А.Бородин, М.Глинки, П.Чайковский.
- Развитие у студентов музыкального вкуса, обретение навыка внимательного отношения к нюансам, к однородной акцентуации и фразировке. Умение точно начинать фразу с учетом ауттакта (синхронное возникновение аккорда), а также совместное окончание аккорда в заключительных построениях.
- Тщательная проработка материала для исполнения кантиленных частей и эпизодов. Знание различных приемов вибрации и стремление к сближению качественного звучания партнеров, особенно в музыке имитационного склада (например, Бородин А. Квартет №2, Ноктюрн).

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы,

темы. Однородность исполнения штрихов, распределения смычка. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Детальная работа с музыкальным текстом индивидуально и совместно с другими партиями квартета. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Примерный список квартетов для изучения:

1. А.Бородин
 - Квартет № 1 Ля мажор(1879г.)
 - Квартет № 2 Ре мажор (1881г.)
2. М.Глинка Квартет Фа мажор, соч. 15
3. П.Чайковский
 - Квартет №1 Ре мажор, соч.11
 - Квартет № 2 Фа мажор, соч. 22
 - Квартет № 3 ми- бемоль минор, соч. 30

Тема 11. Квартетное творчество отечественных и зарубежных композиторов XX века.

Содержание темы:

- Знакомство с квартетным творчеством отечественных и зарубежных композиторов XX века. Особенности и специфика исполнения произведений композиторов XX века.
- Умение находить общую аппликатуру в однородных фразах и необходимость стремиться к тому, чтобы в каждой партии она была технически наиболее целесообразной и в то же время оправданной в художественном отношении. Заботиться о точной интонации, особенно при игре в унисон. Знание особенностей работы над унисоном. Стремление к отработке идеальной интонации, как во время домашних

занятий, так и на занятиях с преподавателем. Достижение ансамбля в квартете.

- Овладение навыком исполнения приема «пиццикато», часто встречающегося в квартетной музыке (например, Шостакович Д. Квартет №7). Умение играть пиццикато, не отрывая большого пальца от грифа (всем участникам ансамбля), или сверху, без опоры, в зависимости от характера произведения. Единство в исполнении приемов (мягкое звучание, резкое звучание, сухое пиццикато или продолжительное с вибрацией).
- Стремление к синхронному возникновению звука и точному ритмическому воспроизведению. Необходимость показа ауфтакта также после генеральных пауз, фермат, при наступлении первоначального темпа после значительных замедлений.
- Необходимость выступления квартетных ансамблей не только на зачетных прослушиваниях и классных концертах, но и в шефских концертах на предприятиях, и в учебных заведениях немusыкального профиля.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Анализ музыкального произведения: тональность, форма, разделы, темы. Однородность исполнения штрихов, распределения смычка. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Детальная работа с музыкальным текстом индивидуально и совместно с другими партиями квартета. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

Примерный список квартетов для изучения:

1. Д.Кабалевский.
 - Квартет № 1 ля минор, соч. 8;
 - Квартет № 2 соль минор, соч. 49
2. К.Дебюсси. Квартет соль минор, соч.10

3. К.Диттерсдорф. Квартет № 3 Соль мажор
4. Г.Заборов. «Веселые сказки»
5. М.Ипполитов-Иванов Квартет ля минор, соч. 13
6. С.Цинцадзе Миниатюры для квартета.

Тема 12. Вопросы звукоизвлечения в квартете. Атака звука. Вибрация как прием художественный выразительности.

Содержание темы:

- Синхронность звука, сочетающаяся с тщательно сбалансированным звучанием голосов, имеет большое значение в ансамблевой игре. Осуществление атаки звука разными частями смычка, вниз и вверх одновременно всеми участниками квартета. Выбор определенного отрезка смычка, распределение смычка, связанное с художественно-образными и динамическими особенностями исполняемой музыки. Энергичную атаку чередовать с плавной атакой в различных нюансах. Единство и ровность звучания.
- Вибрация — один из существенных элементов смычкового исполнительства. Владение вибрацией должно стать одним из важных вопросов в обучении квартетному исполнительству. Разнообразие вибрации зависит от характера исполняемой музыки. Интенсивная вибрация наиболее полно выражает экспрессию, взволнованность. Для лирической распевной кантилены больше подходит спокойная уравновешенная вибрация. В связи с этим необходимо координация сочетание скорости и размаха колебательных движений левой руки. Стремиться к сходству тембровой окраски голосов, к обобщенному колориту звучания. Развитие темброво-колористического слуха.
- Характеристики вибрато зависят от таких факторов, как регистр, темп и динамика звучания. Для этого необходимо сделать полный анализ произведения и составить исполнительский план. Развитие тонкого ощущения ритма, богатство звуковых красок, утончённое владение разнообразными штрихами, умение слушать все голоса квартета и свою партию в ансамблевом звучании.
- Воспитание творческой индивидуальной и коллективной дисциплины и ответственности, умение трактовать свою партию как составную часть совместно создаваемого целостного музыкального образа, развитие слухового самоконтроля, умение слышать одновременно каждую из партий в их единстве, что повышает ответственность каждого исполнителя за свою партию.

Практическое занятие:

Выбор музыкального произведения. Развитие навыка чтения нот с листа. Однородность исполнения штрихов, распределения смычка. Выбор единой аппликатуры. Работа над вибрацией, отражающая яркость динамического развития и создание художественного образа. Проигрывание произведения на *pp* и без вибрации, чтобы прослушать прозрачность интонации и гармонии и определить точное состояние вибрации. Интонационная устойчивость.

Методические рекомендации

по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного на уроке музыкального материала. Всестороннее ознакомление с текстом произведения. Детальная работа над музыкальным текстом индивидуально и совместно с участниками квартета. Недопустимость применения вибрато на каждом звуке, точно также как и однородность вибрации. Упражнения на одновременную атаку звука на разные нюансы и в различных частях смычка. Поиск собственной исполнительской интерпретации. Самостоятельное прослушивание квартетов в исполнении выдающихся музыкантов.

МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Дополнительная литература:

1. Раабен Л. Инструментальный ансамбль в русской музыке. – М.: Госмузиздат, 1961.
2. Моцарт В.А. Квартеты соль минор и ми-бемоль мажор. – М.: Музыка, 1988. – 91 с.

Примерный репертуарный список произведений.

1. Асламазян С. 14 пьес на темы армянских народных песен.
2. Бетховен Л. № 4 до минор, № 5 Фа мажор.
3. Blumenfeld Ф. Квартет Фа мажор, соч. 26
4. Боккерины Л. Квартеты: № 1 Ре мажор, соч.: 8; № 2 Ля мажор, соч.32; № 3 Ля мажор, соч. 6; № 4 ре минор, соч. 10; № 6 Ми мажор, соч. 10; № 5 ля минор, соч. 27; № 7 Соль мажор, соч. 33; № 8 Ля мажор, соч. 33; № 9 До мажор, соч. 39.
5. Бородин А. Квартеты: № 1 Ля мажор; № 2 Ре мажор
6. Власов В. Квартет № 2 Соль мажор, «Чехословацкие эскизы»
7. Гайдн И. Квартеты: № 4 Соль мажор, соч. 1; № 5 ре минор, соч. 2; № 1 Ля мажор, соч. 2; № 2 До мажор, соч. 3; № 5 Фа мажор, соч. 3; № 1 Ми мажор; соч. 17; № 6 Ре мажор, соч. 17; № 4 Ре мажор, соч. 20; № 1 си минор, соч. 33; № 2 Ми- бемоль мажор, соч. 33; № 3 До мажор, соч. 33; № 5 Соль мажор, соч. 33; № 1 Си-бемоль мажор, соч. 50; № 5 Фа мажор, соч. 50; № 6 Ре мажор, соч. 50; № 1 Соль мажор, соч. 54; № 2 си минор, соч. 64; № 5 Ре мажор, соч. 64; № 1 До мажор, соч. 74; № 3 соль минор, соч. 74; № 1 Соль мажор, соч. 76; № 2 ре минор, соч. 76; № 3 До мажор, соч. 76; № 4 Си-бемоль мажор, соч. 76; № 5 ре минор, соч. 76; - № 1 Соль мажор, соч. 77; № 2 Фа мажор, соч. 77
8. Галынин Г. Квартет № 2
9. Глазунов А. Новелетты, соч. 15: интерлюдия, вальс. Квартет № 3 Соль мажор, соч. 26 («Славянский»)
10. Глинка М. Квартет Фа мажор, соч. 15
11. Григ Э. Квартет соль минор, соч. 27, Квартет ре минор, Квартет фа мажор (неоконченный)
12. Дворжак А. Квартеты
13. Дебюсси К. Квартет
14. Диттерсдорф К. Квартет № 3 Соль мажор

15. Заборов Г. «Веселые сказки»
16. Ипполитов-Иванов М. Квартет ля минор, соч. 13
17. Кабалевский Д. Квартеты: № 1, соч. 8; № 2, соч. 49
18. Корганов Т. Квартет Фа мажор, соч. 5
19. Леденев Р. 5 пьес для квартета: «Попевки»
20. Мендельсон Ф. Квартеты
21. Мийо Д. Квартеты
22. Моцарт В. Квартеты: № 1 – 13, № 14 - 23
23. Мясковский Н. Квартеты
24. Онеггер А. Квартеты
25. Парцхаладзе М. Квартет ре минор, соч. 7
26. Пейко Н. Квартет № 2 «Углические напевы» Пирумов А. Квартет № 4, соч. 50 (посвящен С. Прокофьеву)
27. Римский-Корсаков Н. Квартет № 1 Фа мажор, соч. 12
28. Сметана Б. Квартет
29. Стравинский И. Три пьесы. Концертино
30. Танеев С. Квартеты
31. Франк Ц. Квартет
32. Хиндемит П. Квартет
33. Цинцадзе С. Квартеты № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 9, № 10. Миниатюры для квартета.
34. Чайковский П. Квартеты
35. Чайковский Б. Квартеты
36. Шебалин В. Квартеты: № 5 Фа мажор, соч. 33, ч. 2, 3; № 8 до минор, соч. 53, ч. 1, 2
37. Шостакович Д. Квартеты: № 1 До мажор, соч. 49; № 2 ля минор, соч. 11; № 7 Фа минор, соч. 108; № 8 до минор, соч. 110
38. Шуберт Ф. Квартеты
39. Шуман Р. Квартеты 10 1.5

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации.

Текущая аттестация – академические концерты.

Промежуточная аттестация – дифференцированный зачет – V семестр.

Итоговая аттестация – экзамен - VI семестр.

Государственная итоговая аттестация – VIII семестр.

3 курс 5 семестр

Результатом проделанной работы является *дифференцированный зачет*.

Студенты должны исполнить:

- ✓ квартет полностью, при этом скрипачи поочередно должны сыграть по 1-2 части в качестве концертмейстера квартета и 1-2 части в качестве II скрипки,
- ✓ 2 разнохарактерных квартета по 1-2 части композиторов разных эпох.

Примерная программа для исполнения на зачете:

вариант 1.

1. И.Гайдн. Квартет №2 (I часть).
2. А.Аренский. Квартет (II и III части).

вариант 2.

1. Л.Боккерини. Квартет № 1 Ре мажор, соч.: 8(I часть).
2. С.Цинцадзе. Миниатюры для квартета. (2 части).

3 курс 6 семестр

Результатом проделанной работы является *экзамен*.

Студенты должны исполнить 2 квартета (I или II-III части) композиторов разных эпох.

Примерная программа для исполнения на экзамене.

вариант 1.

1. А.Бородин Квартет № 2 «Ноктюрн»(III часть).
2. Л.Бетховен. Квартет №9 (I часть).

вариант 2.

1. В.Моцарт. Квартет № 3 Соль мажор KV156 (I часть).

2. Г. Заборов. «Веселые сказки»

4 курс, 7 семестр

Результатом проделанной работы является *академический концерт*.

Студенты должны исполнить 2 квартета композиторов разных эпох и стилей (I или II-III части).

*Примерная программа для исполнения на академическом концерте.
вариант 1.*

1. А. Бородин Квартет № 1 (I часть) (I скрипка).
2. М. Равель Пavana. Переложение для квартета. (II скрипка).

вариант 2.

1. В. Моцарт. Квартет № 5 Фа мажор KV158 (I часть).
2. Асламазян С. «Куропаточка» пьеса для квартета из цикла «14 пьес на темы армянских народных песен».

4 курс, 8 семестр

Результатом проделанной работы является *Государственная итоговая аттестация*.

Студенты должны исполнить 2 квартета композиторов разных эпох и стилей (I или II-III части).

*Примерная программа для исполнения на Государственной
итоговой аттестации*

вариант 1.

1. Л. Бетховен. Квартет № 4 до минор (I-II части).
2. П. Чайковский Квартет № 1 Andante cantabile (II часть).

вариант 2.

1. В. Шуберт Ф. Квартет № 14. Ре минор. (I часть).
2. Леденев Р. 5 пьес для квартета. «Попевки»

Критерий оценки по МДК 01.02.02 «Квартетный класс»

- Оценка «10»** Безупречное, стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Точность в жанровом и стилистическом отношении. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке. Выразительность. Разнообразная динамика. Раскрытие замысла композитора. Тонкое чувство формы.
- Оценка «9»** Стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Точность в жанровом и стилистическом отношении. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Оригинальность в трактовке произведения.
- Оценка «8»** Стабильное исполнение произведения. Темповое и штриховое соответствие. Артистичность, яркость, эмоциональность исполнения. Высокий технический уровень. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «7»** Стабильное исполнение произведения. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая скованность исполнения. Эмоциональная скованность. Хороший технический уровень. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «6»** Стабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое соответствие. Некоторая скованность исполнения. Эмоциональная скованность. Технические проблемы. Незначительные текстовые потери.
- Оценка «5»** Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая скованность исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические проблемы.
- Оценка «4»** Нестабильное исполнение нотного текста. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Некоторая скованность исполнения, слабо выраженная эмоциональность. Технические проблемы. Значительные текстовые потери.
- Оценка «3»** Нестабильное исполнение нотного текста. Остановки в исполнении. Темповое и штриховое несоответствие. Жанровые и стилистические погрешности. Скованное, не

эмоциональное исполнение. Технические проблемы.
Значительные текстовые потери.

Оценка «2» Остановки в исполнении, заниженные темпы, отсутствие динамических нюансов. Низкий технический уровень.

Оценка «1» Исполнение не соответствует оценке «2»