

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Кемеровский государственный институт культуры

Факультет музыкального искусства

Кафедра дирижирования и академического пения

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Рабочая программа дисциплины

Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Профиль подготовки

«Дирижирование академическим хором»

Квалификация (степень) выпускника
Дирижер, хормейстер, артист хора, преподаватель

Форма обучения

Очная, заочная

Кемерово

Рабочая программа дисциплины переработана, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», квалификация выпускника дирижер, хормейстер, артист хора, преподаватель

Утверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 30.08.2019 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 31.08.2020 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 31.08.2021 г., протокол №1.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 29.04.2022 г., протокол №9.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 28.04.2023 г., протокол №8.

Переутверждена на заседании кафедры дирижирования и академического пения 24.05.2024 г., протокол №10.

Рекомендована к размещению на сайте Кемеровского государственного института культуры «Электронная информационно-образовательная среда КемГИК» по web-адресу <http://edu.kemguki.ru/> 30.08.2019 г., протокол №1.

Автор (Составитель):

Вокальный ансамбль. [Текст]: рабочая программа дисциплины, для обучающихся по направлению подготовки 53.03.05 «Дирижирование», профилю «Дирижирование академическим хором», квалификация (степень) выпускника «дирижер хора, хормейстер, артист хора, преподаватель» / *Сост.* Т. В. Барабаш - Кемерово: Кемеров. гос. ин-т культуры, 2019. - 15

Составители:

ст. преподаватель Барабаш Т.В., преподаватель Лунева А.В.

Содержание рабочей программы дисциплины (модуля)

1. Цели освоения дисциплины
2. Место дисциплины (модуля) в структуре основной профессиональной образовательной программы бакалавриата (специалитета, магистратуры, др.)
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы
4. Объем, структура и содержание дисциплины
 - 4.1. Объем дисциплины (модуля)
 - 4.2. Структура дисциплины
 - 4.3. Содержание дисциплины
5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии
 - 5.1 Образовательные технологии
 - 5.2 Информационно-коммуникационные технологии обучения
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы (СР) обучающихся
7. Фонд оценочных средств
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
 - 8.1. Основная литература
 - 8.2. Дополнительная литература
 - 8.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
 - 8.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы
9. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
10. Список (перечень) ключевых слов

1. Цели освоения дисциплины

Целью освоения дисциплины вокальный ансамбль является формирование у студентов ансамблево-исполнительские навыков коллективного творчества путем систематической, эффективной комплексной работы над музыкальными произведениями.

2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата

Курс «Вокальный ансамбль» относится к вариативной части профессионального цикла направления 53.03.03 «Вокальное искусство», профиля «Академическое пение».

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине вокальный ансамбль

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:

- способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1);
- готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4);
- готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9);
- способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16).

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основной репертуар для своего голоса, основные композиторские стили;
- художественные и технические нюансы ансамблевого пения;
- вокально-ансамблевые жанры;
- стилистические особенности ансамблевых произведений;
- основные правила произношения текста произведений на языке оригинала (итальянский, французский, немецкий языки и др.).

уметь:

- самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений, осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; изучить и подготовить к концертному исполнению).

владеть:

- основами правильного звукоизвлечения и голосоведения в пределах определенного диапазона, тесситур;
- методикой освоения интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокальном репертуаре;
- вокальной техникой для освоения репертуара различных стилей и жанров;
- отчетливой дикцией при осознанном формировании согласных и гласных звуков, музыкальной формой;
- навыками чтения с листа вокальных партий;
- навыками публичного исполнения, как отдельных вокальных сочинений, так и вокальных циклов ;
- игрой на фортепиано на уровне, достаточном для решения повседневных задач в творческо-исполнительской и педагогической деятельности;
- методикой показа интонационно-ритмических и художественно-исполнительских трудностей, заложенных в вокально-педагогическом репертуаре.

4. Объем, структура и содержание дисциплины (модуля)

4.1 Объем дисциплины (модуля)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 22 зачетных единиц, 792 часа, из них 284 ч.

– аудиторных*, 364 ч. – СРС, 144 часа на экзамен.

*Из них 112 ч. (40 %) в интерактивной форме

4.2. Структура дисциплины

№/ №	Наименование модулей (разделов) и тем	Семестр	Виды учебной работы, и трудоемкость (в часах)					
			Всего	Лекции	Семинарские/ Практические занятия	Индив. занятия	В т.ч. ауд. занятия в интерактивной форме*	СРС
1	Основные сведения о специфике ансамблевого пения, об особенностях построения ансамблевых произведений и принципах ансамблевого взаимодействия певцов	1 -4	144			48 (*18)	case-study	96
2	Работа над развитием ансамблевого слуха, чистотой интонирования на разных участках диапазона	1 -4	144			48 (*20)	case-study	96
3	Освоение репертуара с несложным гармоническим складом и ладотональным планом, с простым ритмическим рисунком, с одинаковыми	1 -4	144			48 (*20)	case-study	96

	тесситурными условиями в вокальных партиях, со спокойной динамикой, без значительных темповых изменений.							
4	Совершенствование ансамблевой техники и исполнительского мастерства. Работа по достижению тембрального слияния между голосами в ансамбле, над овладением принципа правильного ансамблевого дыхания, над единым звукообразованием певцов	5 -8	108			70 (*28)	case-study	38
5	Освоение произведений с более сложным образным строем, имеющие развитый ритмический рисунок, содержащие модуляции и отклонения, гармонические усложнения, контрастную динамику, требующие более высокого исполнительского уровня и продуманной трактовки.	5 -8	108			70(*28)	case-study	38
	Всего часов в						*112(40%)	

	интерактивной форме:							
	Итого:		792	144 экз.		284	-	364

4.2 Содержание дисциплины

№ п/п	Содержание дисциплины (Разделы. Темы)	Результаты обучения	Виды оценочных средств; формы текущего контроля, промежуточной аттестации.
1.	Основные сведения о специфике ансамблевого пения, об особенностях построения ансамблевых произведений и принципах ансамблевого взаимодействия певцов	способностью демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания (ПК-1); готовностью к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4); готовностью к постоянной и систематической работе, направленной на совершенствование своего исполнительского мастерства (ПК-9); способностью исполнять вокальную партию в различных видах ансамбля (ПК-16).	Академический концерт Тестовый контроль Экзамен 2 и 4 семестрах
2.	Работа над развитием ансамблевого слуха, чистотой интонирования на разных участках диапазона		

3.	Освоение репертуара с несложным гармоническим складом и ладотональным планом, с простым ритмическим рисунком, с одинаковыми тесситурными условиями в вокальных партиях, со спокойной динамикой, без значительных темповых изменений.		
4.	Совершенствование ансамблевой техники и исполнительского мастерства. Работа по достижению тембрального слияния между голосами в ансамбле, над овладением принципа правильного ансамблевого дыхания, над единым звукообразованием певцов		Академический концерт Тестовый контроль Экзамен 6 и 8 семестрах
5.	Освоение произведений с более сложным образным строем, имеющие развитый ритмический рисунок, содержащие модуляции и отклонения, гармонические усложнения, контрастную динамику, требующие более высокого исполнительского уровня и продуманной		

5. Образовательные и информационно-коммуникационные технологии

5.1 Образовательные технологии

В ходе обучения используются следующие виды образовательных технологий:

- **традиционные** образовательные технологии в виде индивидуальных аудиторных занятий с преподавателем и самостоятельной работы студентов.
- **коммуникативно-диалоговые образовательные технологии**, которые подразумевают

приобретение знаний умений и навыков в общении с педагогом;

- **объяснительно-иллюстративные технологии**, которые позволяют использовать разные способы обучения: беседа, показ, объяснение, воспроизведение, поиск;

- **аудио-видео уроки** – электронные образовательные технологии с использованием аудиозаписей и видеоматериалов с помощью электронных носителей.

Особое место занимает использование **активных методов** обучения, в том числе:

метод активного обучения по характеру учебно-познавательной деятельности – имитационный метод, базирующийся на имитации профессиональной деятельности.

5.2 Информационно-коммуникационные технологии

Используются информационно-коммуникационные технологии «Электронной информационно-образовательной среды КемГИК» //web-адрес <http://edu.kemguki.ru/> .

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся

6.1. Перечень учебно-методического обеспечения для СР обучающихся

Тематический план;

Методические рекомендации для преподавателей;

6.2. Методические указания для обучающихся по организации СР

Самостоятельная работа студентов включает в себя ежедневное совершенствование навыков и умений в тех же направлениях, которые предложены преподавателем на аудиторных учебных занятиях; пассивное ознакомление с ансамблевым репертуаром (прослушивание произведений в живом звучании или в записи с обязательным анализом); изучение вокального творчества композиторов, чьи произведения проходятся в классе.

7. Фонд оценочных средств

7.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости

1. Устный опрос – дает возможность студенту продемонстрировать, а преподавателю оценить степень усвоения учебной программы дисциплины на уровне теоретического и фактического знания, а также продемонстрировать/оценить культуру мышления, способности к обобщению, анализу, восприятию информации.

3. Выполнение заданий, предусмотренных планом практических занятий и самостоятельной работы, позволяет оценить культуру мышления студентов, их музыкальных способностей, восприятию методических знаний; приобретенные студентами умения использовать основные положения и методы по освоению изучаемой дисциплины (ансамбль) при решении профессиональных задач; зачет (исполнение практического задания), экзамен (исполнение практического задания).

7.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

Содержание занятий каждого семестра отражается в индивидуальном плане, который преподаватель составляет, учитывая вокальные данные и степень подготовки каждого студента. Репертуарные программы строятся по принципу постепенности и последовательности усложнения технических и художественных задач.

В результате выполнения этих задач в 1-4 семестрах студенты должны освоить репертуар следующей сложности:

- дуэт для однородных голосов с сопровождением;
- дуэт или трио для разнородных голосов с сопровождением;
- дуэт или трио в форме несложного канона.

Каждый студент должен в течение семестра спеть 3-4 произведения.

В результате 5-8 семестров студенты должны освоить репертуар следующей сложности:

- ансамбль с самостоятельными независимыми линиями голосов и ясно выявленной драматургией;
- ансамбль без сопровождения;
- полифонический ансамбль;
- ансамбль, содержащий интонационные, гармонические и метроритмические трудности;
- виртуозный развернутый ансамбль;

Каждый студент должен в течение семестра спеть 3-4 произведения.

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Большинство студентов не владеют навыками пения в ансамбле. Вызвано это прежде всего тем что исполнение ансамблевой партии имеет ряд специфических особенностей. Главная из них - это интонационная уверенность и самостоятельность в условиях, когда исполнитель той или иной партии лишен интонационной поддержки со стороны коллег по ансамблю. Выработке этого качества должно быть уделено особое внимание. Поэтому при самоподготовке необходимо рекомендовать студентам петь свою партию с одновременным исполнением всей ансамблевой партитуры на фортепиано. Этот прием не только вырабатывает у студента необходимую интонационную самостоятельность, но также дает ему практические навыки работы в дальнейшей творческой деятельности.

Значительное место в учебном процессе должно быть уделено выработке единой манеры пения, чувства ансамблевого равновесия.

Особое внимание необходимо уделять работе над дикцией, вырабатывая навык осмысленной подачи слова. Работа в классе по дисциплине "Вокальный ансамбль" должна быть направлена в первую очередь на наиболее полное и гармоничное развитие ансамблевого понимания отдельных компонентов общего содержания произведения. К таковым относятся ансамблевые: ритм, метр, слух, интонирование, вокализация фраз, динамизация с учетом совпадающих и несовпадающих кульминаций (фразеологических, вокальных, драматических), художественная общность интерпретирования, раскрытие содержательной и смысловой стороны ансамбля. Совершенно необходимо также развитие внимания ансамблевой концентрации сознания, самоконтроля и взаимодействия с другими ансамблистами.

Несомненную пользу приносит студентам анализ разучиваемых произведений. При анализе произведений современных композиторов нужно указать на их художественные достоинства и недостатки. Вопросы формирования репертуара всегда были основополагающим моментом в творчестве вокального ансамбля.

В работе над ансамблевым пением можно выделить необходимые качества исполнителя:

- 1 Точность реакции, внутренняя собранность.
2. Полная свобода владения материалом и знание всех голосов наизусть до начала сведения голосов.
3. Знание этики коллегиальных отношений, особой ансамблевой корпоративности: уважение друг к другу и общность принципов вокализации.

Основными задачами при изучении ансамблевой музыкальной литературы являются:

1. Создание устойчивых навыков ансамблевой вокализации на основе ансамблевого ритма, построения фраз и одновременного вступления, снятия голосов, ансамблевой динамики и особенностях интерпретации.
2. Знакомство с основными принципами современных и исторически сложившихся композиторских школ и направлений, правилами контрапунктирования, гармонизации, знание авторских особенностей музыки.
3. Воспитание навыков свободного и совместного анализа технических трудностей и исполнительских задач произведения, а также чтения с листа музыкального текста ансамбля.

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

9.1.Основная литература

1. Далецкий О. В. Школа пения (из опыта педагога) : учебное пособие / Далецкий О. В. - Москва : Московский Государственный Университет культуры и искусств, 2007. - 156 с.

2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики : учебник / Дмитриев Л. Б. ; Яковлева А.С. - Москва : Музыка (м), 2007. - 368 с. : нот., ил.

9.2. Дополнительная литература

1. Боровик, Л.Г. Научные основы постановки голоса [Текст]: учебное пособие / Л.Г. Боровик; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Челябинская государственная академия культуры и искусств», Кафедра вокального искусства. - Изд. 2-е, доп. - Челябинск : ЧГИК, 2013. - 106 с.

2. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь : методические рекомендации / В.П. Морозов. - Москва: Когито-Центр, 2013. - 440 с.

3. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству [Текст]: учеб. пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева. - СПб., 2014.

4. Пономаренко Е.Ю. Исполнительская деятельность и педагогические принципы Генриетты Ниссен-Саломан [Текст] : автореф. дис. ... канд. искусствоведения : 17.00.02 / Пономаренко Е. Ю. - Санкт-Петербург, 2013. - 23 с.

9.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

1. Учебная и нотная литература[электронный ресурс] – режим доступа: [http:// www. Tarakanov.net](http://www.Tarakanov.net)
2. <https://www.rsl.ru/> - официальный сайт Российской государственной библиотеки
3. <https://www.mkrf.ru/> - официальный сайт Министерства культуры Российской Федерации.

9.4. Программное обеспечение и информационные справочные системы

Для реализации образовательного процесса используются лицензионное программное обеспечение:

- Операционная система – MS Windows (10, 8,7, XP)
- Офисный пакет – Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, MS Access)
- Антивирус - Kaspersky Endpoint Security для Windows
- Музыкальный редактор – Sibelius

Информационно-правовая система КонсультантПлюс <http://www.consultant.ru/>

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины

1. наличие учебной аудитории, оснащённой инструментом (фортепиано, рояль);
2. наличие электронного оборудования для просмотра и прослушивания аудио-видеозаписей;

3. наличие фонда нотных сборников в печатном и электронном видах.
4. наличие звукоизоляционной системы в учебной аудитории.

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается:

- адаптированная образовательная программа,
- индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания.

Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - устанавливаются адаптированные формы проведения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей:

- для лиц с нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом,

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для выполнения задания.

При выполнении заданий для всех групп лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций

12. Перечень ключевых слов

Акустика	Импеданс
Аппарат голосовой	Интерпретация
Ария	Интонация
Артикуляция	Искусство вокальное
Атака	Исполнительство
Вокалист	Кантилена
Декламация	Микст
Диапазон	Мышцы голосовые
Диафрагма	
Дикция	
Дыхание	
Зевок	

Ноты переходные

Обертоны

Опора дыхания

Пресс брюшной

Регистры

Резонанс

Резонаторы

Романс

Складки голосовые

Стиль

Тембр

Темп

Тесситура

Форманта

Фраза

Язык