

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Вокальный ансамбль**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Дирижирование академическим хором»**

**Направление подготовки
53.03.05 Дирижирование**

**Профиль
Дирижирование академическим хором
Уровень образования –
Бакалавриат**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2021 г.



(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2021 г.



(подпись)

Н.Ю. Степанова

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2021 г.



(подпись)

М.М. Апексимова

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2021 г.



(подпись)

С.А. Чуков

(расшифровка подписи)

г. Москва 2021

Автор:

Ананьина И.О., доцент кафедры хорового дирижирования РАМ им. Гнесиных

I. Цель и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Вокальный ансамбль» - практическая подготовка учащихся к профессиональному ансамблевому пению.

Задачи дисциплины:

- повышение уровня профессиональной подготовки студентов через практическое изучение ансамблевой литературы разных стилей и жанров;
- овладение комплексом технических и исполнительских навыков, необходимых для профессиональной ансамблевой работы;
- воспитание навыков самостоятельной работы над произведениями ансамблевого репертуара;
- воспитание «ансамблевого» чувства, т.е. умения достигать полного исполнительского единства с другими участниками ансамбля;
- обучение общению, взаимозависимости и внутреннему взаимодействию с партнером на сцене;
- развитие творческой фантазии и воображения;
- знакомство с начальными элементами актерского мастерства, нацеленными на достижение сценического раскрепощения, воплощение художественного образа и свободы исполнения;

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование универсальных, общепрофессиональных, обязательных профессиональных и рекомендуемых профессиональных компетенций, способности и готовности студента:

| Компетенция | Индикаторы достижения компетенции |
|--|---|
| УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде | Знать: <ul style="list-style-type: none">– психологию общения, методы развития личности и коллектива;– приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке;– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом;– механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; |
| | Уметь: <ul style="list-style-type: none">– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; |

| | |
|--|--|
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; |
| <p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные традиционными видами нотации</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; – приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; – распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы; |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком исполнительского анализа музыкального произведения; – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации. |
| <p>ПКО-1 Способен дирижировать любительскими (самодельными) и учебными хорами или оркестрами</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные элементы техники дирижирования; – структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; |
| | <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; |
| | <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – приемами дирижерской выразительности; – дирижерскими схемами. |
| <p>ПКО-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – историческое развитие исполнительских стилей; – музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых |

| | |
|---|--|
| | <p>или оркестровых произведений различных стилей и жанров;</p> <ul style="list-style-type: none"> – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижёрского искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – управлять тембровой палитрой хора или оркестра; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы. |
| <p>ПКО-3</p> <p>Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодетельными) и учебными творческими коллективами</p> | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; – средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; – методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – планировать и вести репетиционный процесс с различными типами и видами творческих коллективов; – совершенствовать и развивать профессиональные навыки музыкантов-исполнителей; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; – выявлять круг основных дирижерских задач при работе над изучаемым сочинением; – оценить исполнение музыкального сочинения творческим коллективом и аргументировано изложить свою точку зрения; – использовать наиболее эффективные методы репетиционной работы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; |

| | |
|---|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией. |
| ПК-2 Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; – хоровой или оркестровый репертуар различных стилей; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте; – методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте. |
| ПК-9 Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) | <p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; – исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – организовать концертное мероприятие; – составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – исполнительским анализом музыкальных сочинений. |

3. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение шести семестров: с 1 по 6.

| Вид учебной работы | Зачетные единицы | Количество академических часов | Формы контроля (по семестрам) | |
|--------------------|------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------|
| | | | зачет | экзамен |
| Общая трудоемкость | 9 | 324 | - | 6 |

| | | | | |
|---|--|-----|--|--|
| Аудиторные занятия (очная форма обучения) | | 198 | | |
| Аудиторные занятия (заочная форма обучения) | | 12 | | |

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

1 курс (I, II семестры)

Первый год обучения предполагает изучение произведений начальной степени сложности (преимущественно дуэтов или трио), небольших по объему, с несложной фактурой музыкального языка и вокальных партий. В течение года студентами должно быть изучено не менее 4 ансамблей различных жанров и стилей (2 произведения русских композиторов, 2 зарубежных).

При составлении программы учитываются индивидуальные голосовые данные студентов, степень вокальной подготовки, а также уровень музыкально-культурного развития певцов. В первый год важным является последовательность изучения ансамблевых сочинений. Рекомендуются придерживаться следующей схемы:

1. В I семестре изучаются ансамблевые произведения русских композиторов начала XIX века (Алябьев, Гурилев, Варламов и т.д.), произведения русских классиков, советских композиторов и литературы народно-песенного жанра.

2. Во II семестре студенты знакомятся с западноевропейской ансамблевой литературой (Перголези, Дуранте, Гендель, Глюк, Моцарт, Чимароза, Шуберт, Шуман и т.д.)

2 курс III, IV семестры

Второй год обучения нацелен на изучение произведений ансамблевой литературы с усложненной фактурой музыкального языка. Повышается степень сложности инструментального сопровождения, вокальных партий, расширяется их диапазон, укрупняется форма музыкальных произведений, используются комбинированные варианты приемов голосоведения в партиях певцов.

К дуэтам и трио добавляется знакомство с квартетами, фрагментами кантатно-ораториального жанра; несложными дуэтами из опер. Также изучаются произведения русских и советских композиторов, и произведения для камерного ансамбля зарубежных авторов.

За год студентами должно быть пройдено не менее 6 ансамблей различных стилей и жанров (3 произведения русских композиторов, 3 – зарубежных). В исполнение фрагментов из оперной классики могут быть добавлены элементы актерского мастерства.

3 курс V, VI семестры

Учебный репертуар предполагает наличие крупных форм. В работе используются кантаты, оратории, небольшие и несложные сцены из опер (возможно обращение к классических опереттам. Также возможно изучение квинтетов или секстетов, если позволяет состав голосов и вокально-технические способности студентов).

В течение года студентами должно быть пройдено не менее 2х сцен из оперной литературы а также не менее 2х крупных ансамблевых номеров из кантатно-ораториального жанра.

4 курс VII семестр

Этот семестр посвящен подготовке экзаменационной программы по всему курсу дисциплины «Квартет, дуэт».

Учебный репертуар включает в себя:

- дуэты русских и зарубежных композиторов;
- трио русских и зарубежных композиторов;
- квартеты русских и зарубежных композиторов;
- фрагмент (сцена) из кантаты, оратории, оперы (или классической оперетты) русских (советских) и зарубежных композиторов;

Каждым студентом должно быть пройдено не менее 4х видов ансамблей различных жанров и стилей (дуэт, трио, квартет и фрагмент (сцена) из кантаты, оратории, оперы (оперетты)).

4.2 Требования к текущей и промежуточной аттестации

В соответствии с учебным планом в шестом семестре студенты сдают экзамен по дисциплине «Вокальный ансамбль». Как форма текущего контроля в 1 – 5 семестрах студенты обязаны представить часть изученной программы в соответствии с индивидуальным планом.

Примерный уровень требований.

1 курс II семестр

Исполнение 2^х ансамблевых произведений (дуэт (возможно трио) русского и зарубежного композитора)

2 курс IV семестр

Исполнение 3^х ансамблевых произведений (дуэт, трио, квартет русских и зарубежных композиторов)

3 курс VI семестр

Исполнение программы, включающей в себя 4 произведения:

- дуэт
- трио
- квартет
- сцена из оперы

Программа должна быть исполнена наизусть и содержать произведения различных эпох, жанров и стилей как русских так и зарубежных авторов. Зарубежные произведения всегда исполняются на языке оригинала.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. Бархатова И.Б. Гигиена голоса для певцов: учебное пособие. – 3-е изд., испр. – СПб.: Издательство «Лань»; – СПб.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2017.
[Электронный ресурс] // Режим доступа: <https://e.lanbook.com/reader/book/91059/#2>
2. Алчевский Г.А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса. - 2-е изд., стер., – СПб.: Издательство "Лань", "Планета музыки"
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/53674/#1>
<https://e.lanbook.com/reader/book/91059/#2>

б) Дополнительная литература:

1. Абдуллина Г.В. Многоголосное сольфеджио: учебное пособие для музыкальных факультетов музыкальных вузов. – издательство «Композитор», СПб, 2009 г.
[Электронный ресурс] // Режим доступа:
<https://e.lanbook.com/reader/book/70190/#3>
2. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса, 3-е изд., стер. – СПб.: Издательство "Лань", "Планета музыки", 2017
[Электронный ресурс] // Режим доступа
<https://e.lanbook.com/reader/book/90025/#1>

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

Образовательное учреждение оснащено аудиториями со столами, стульями, роялями, звукозаписывающими устройствами, библиотечным фондом.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

1. Краткие методические рекомендации

Данная дисциплина тесно связана с работой дирижера в хоровом коллективе, поэтому студенты должны практически овладеть всеми навыками пения в ансамблях разных типов и видов – дуэтах, трио, квартетах, квинтетах, секстетах, написанных как для однородного состава голосов, так и для смешанного. Необходимо применять полученные навыки работы в условиях ансамблевого исполнительства и применимо к хоровому классу и классу вокального ансамбля. При изучении крупных музыкальных форм, таких как фрагменты

кантатно-ораториального жанра и оперных сцен необходимо использовать аудио и видео материалы из мировой художественной исполнительской практики. В исполнение оперных сцен (или фрагментов из классических оперетт) следует включать элементы актерского мастерства, способствующие эмоциональному раскрепощению, исполнительской свободе певцов, самовыражению творческой личности студента, а так же более осмысленному и яркому воплощению художественного образа исполняемого фрагмента.

2. Организация самостоятельной работы

Обязательным условием для успешного ансамблевого пения является тщательная предварительная самостоятельная работа студентов над исполняемым произведением. Она должна быть нацелена на:

- разбор своей партии и всего произведения в целом, учитывая особенности вокального строения партий других участников;
- выявление вокально-технических сложностей своей партии и их проработка;
- уверенное знание музыкального и поэтического текста;
- работу со словарем (если требуется перевод темпов, авторских указаний, перевод поэтического текста на иностранном языке (необходимо делать дословный перевод каждого иноязычного произведения, чтобы как можно точнее понять его смысл и донести до слушателя художественный образ));
- тщательную работу над поэтическим текстом с точки зрения артикуляции, смысла, соотношения акцентуации слов с музыкальными кульминациями;
- продумывание художественного плана исполнения произведения;
- работу над артистизмом в части, касающейся исполнения оперных фрагментов;
- использование видео и аудио материалов, имеющихся в фонотеке ВУЗа и в пространстве интернета;
- изучение дополнительной методической литературы;

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

В период изучения дисциплины «Квартет, дуэт» предполагается ознакомление с большим объемом музыкальной литературы ансамблевого репертуара, различной по жанрам, стилям и составу солистов. Основной принцип для педагога – постепенность в изучении и усложнении репертуара . При выборе репертуара следует обратить особое внимание на «изучение голосового состава» класса, вокальных возможностей студентов, степени их вокальной подготовки и т.д. Соединение студентов в разного рода ансамбли должно происходить, исходя из следующих факторов:

- слияние голосов и певческих тембров;
- сочетание голосов по силе звука;
- примерно одинаковый уровень вокальной подготовки и технических возможностей голосов студентов;
- владение вокальным диапазоном;
- схожесть темпераментов;
- одаренность студентов;
- артистизм;

Для педагога необходимо знание теоретических основ вокальной методики и применения ее в педагогической практике, умение работать с разными типами певческих

голосов, владение различными навыками работы с вокальным ансамблем, оснащение базовыми понятиями о вокальной фонетике различных иностранных языков, владение элементами актерского мастерства. Педагогу необходимо стремиться к тому, чтобы не только владеть соответствующими знаниями и умениями, но и способствовать привлечению интереса студентов к постоянной самостоятельной работе над совершенствованием своих исполнительских возможностей.