

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра академического пения

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Зверев С.М.

«10» мая 2015 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

РАБОТА С РУКОВОДИТЕЛЕМ АНСАМБЛЯ

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

1. Цели и задачи дисциплины

В комплексе учебных дисциплин, призванных формировать всесторонне развитых музыкантов-исполнителей в сфере вокального искусства по направлению "Вокальное искусство", профиль «академическое пение», значительное место отводится классу (вокального) ансамбля, являющимся одним из профилирующих предметов специального цикла, а также курсу методики работы с вокальными ансамблями и репетиционной работы с ансамблем. Курс «Работа с руководителем ансамбля» является одной из дисциплин, выносимых на итоговую государственную аттестацию.

Основными *задачами* курса являются:

- Расширение исторических и теоретических знаний об истории и специфике вокально-ансамблевого исполнительства в вокальном искусстве;
- воспитание художественного вкуса и понимания стиля вокальных ансамблевых произведений, их формы и содержания;
- изучение необходимого высокохудожественного репертуара для последующей работы с вокальными ансамблями.
- формирование у студента широкого художественного и музыкального кругозора посредством работы над ансамблевым репертуаром;
- изучение технического и методического материала, необходимого для воспитания ансамблевых музыкантов - солистов-вокалистов, исполняющих произведения в разных стилях академической музыки;
- стимулирование творческой инициативы в процессе изучения студентами ансамблевых произведений и их концертного исполнения;
- воспитание навыка самостоятельной транскрипции ансамблевых вокальных партий с подробной фиксацией штрихов, приемов, нюансов, гармонии, а также знание ансамблевой аранжировки
- практическая подготовка к концертной и педагогической деятельности.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Данная дисциплина входит в цикл профессиональных дисциплин направления «Вокальное искусство», профиля «академическое пение» БЗ,

(курс по выбору). Программа дисциплины разработана в соответствии с требованиями ФГОС ВО и с учетом рекомендаций ПроООП ВО по направлению и профилю подготовки. Предназначена для студентов Московского государственного института культуры. Ее изучение базируется на системе знаний, умений и универсальных компетенций, полученных студентами при изучении дисциплины в средних специальных учебных заведениях. Освоение дисциплины тесно связано с курсами специальных дисциплин: сольным пением, камерным пением, вокальным ансамблем, методикой работы с вокальными ансамблями.

3.Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины (модуля) - «Работа с руководителем ансамбля»

По освоении дисциплины на базе приобретенных знаний и умений выпускник должен проявлять способность и готовность:

ПК-3- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения

ПК-8 - к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях

ПК-16- использовать фортепиано в своей профессиональной (исполнительской, педагогической) деятельности

ПК -27- использовать индивидуальные методы поиска путей воплощения музыкального образа в работе над музыкальным произведением с обучающимся

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

1) Знать: стили и жанры ансамблевой вокальной музыки разных направлений, методику подготовки сочинения к концертному исполнению, методы и приемы работы с вокальным ансамблем, методическую литературу по классу ансамбля, профессиональную терминологию и понятия, применяемые в этой сфере исполнительства.

2) Уметь: использовать индивидуальные методы в репетиционной работе, пользоваться справочной и методической литературой, анализировать стиль лучших вокальных ансамблей, проводить сравнительный анализ разных аранжировок, систематизировать и использовать необходимую информацию в

жанрах вокальной музыки, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте, быть способным постоянно и систематически вести работу, направленную на совершенствование своего исполнительского искусства

3) Владеть современными формами и стилями вокальной ансамблевой музыки, различными видами фактурного изложения и фактурного развития, фразеологией, характерной для данного стиля, терминологией, навыками подготовки произведения к концертному исполнению, способами индивидуальной художественной интерпретации исполняемого сочинения, методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей в сфере вокальной ансамблевой музыки, музыкально-текстологической культурой, быть готовым к углубленному прочтению и расшифровке нотного текста, овладевать музыкально-текстологической культурой.

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Работа с руководителем ансамбля».

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов.

Объем курса

Общая трудоемкость дисциплины для очного отделения составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Время изучения 6- 7-й семестры. По окончании 7 семестра проводится экзамен.

Объем курса

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		Семестр
Индивидуальные	9+9	180	VI, VII
СРС	72+90		VI, VII
Виды контроля:	Экзамен		VII

Заочное отделение

вид занятий	всего часов	Семестр
-------------	-------------	---------

Индивидуальные	5+5	180	VIII, IX
СРС	85+85		VIII, IX
Виды контроля:	Экзамен		IX

Примерный учебный план:

№ п / п	Раздел дисциплины	Семестр	Неделя семестра	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра) Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
				Индивид. занятия	Сам. Раб	Руб кон	Экзаме н	
				9	72	1		
	. Планирование работы руководителя ансамбля с участниками вокального коллектива	6	1 2 3 4 5 6	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	4 4 4 4 4 4			Работа педагога со студентами на индивидуальных занятиях - над образным планом произведения, артистизмом исполнения, выразительностью пения.
	Методы и формы репетиционной работы руководителя с вокальными ансамблями		7 8 9 10 11 12	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	4 4 4 4 4 4	1		Работа педагога со студентами на индивидуальных занятиях - над образным планом произведения, артистизмом исполнения, выразительностью пения. На 8-ой неделе- проведение рубежного контроля. Подготовка к творческой деятельности студентов по сольному исполнительству.
	Работа над вокальными партиями ансамблей		13 14 15 16 17 18	0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5	4 4 4 4 4 4			Работа педагога со студентами на индивидуальных занятиях - над образным планом произведения, артистизмом исполнения, выразительностью пения.
		7		9	90	1	1	

Этапы разучивания вокального ансамблевого произведения	7	1	0,5	5		Работа педагога со студентами на индивидуальных занятиях - над чистотой интонации, артистизмом исполнения, выразительностью пения.
		2	0,5	5		
		3	0,5	5		
		4	0,5	5		
		5	0,5	5		
		6	0,5	5		
Работа руководителя по подготовке к концертному выступлению вокального ансамбля		7	0,5	5	1	Работа педагога со студентами на индивидуальных занятиях - над чистотой интонации, артистизмом исполнения, выразительностью пения На 8-ой неделе- проведение рубежного контроля. Подготовка студентов к творческой деятельности на концертной сцене
		8	0,5	5		
		9	0,5	5		
		10	0,5	5		
		11	0,5	5		
		12	0,5	5		
Подготовка руководителем репертуара и ознакомление с репертуаром участников вокального ансамбля. Чтение нот с листа		13	0,5	5		Работа педагога со студентами на индивидуальных занятиях - над образным планом произведения, артистизмом исполнения, выразительностью пения.
		14	0,5	5		
		15	0,5	5		
		16	0,5	5		
		17	0,5	5		
		18	0,5	5		
ЭКЗАМЕН					1	Исполнение концертной программы

4.2 Содержание курса

Тема 1. Планирование работы руководителя ансамбля с участниками вокального коллектива

Вся работа в ансамбле должна вестись по заранее разработанному плану. Планирование работы осуществляется руководителем вместе с участниками ансамбля на весь год и на каждую репетицию в отдельности. При составлении плана руководителю ансамбля необходимо учитывать:

1. Подготовленность музыкантов-вокалистов
2. Степень сложности музыкального материала вокальных ансамблей, его особенности.
3. Количество ансамблевых произведений, их объем.
4. Продолжительность отводимого для работы времени.

5. Условия проведения репетиций вокального ансамбля и т.д.

Тема 2. Методы и формы репетиционной работы руководителя с вокальными ансамблями

Одним из условий усвоения студентами навыков работы с ансамблем является правильное использование различных методов и форм репетиционной деятельности. Руководитель вокального ансамбля (коллектива) широко применяет в работе метод подробного разбора формы и содержания исполняемого произведения. Значительное место принадлежит методу слуховой наглядности, когда, используя тот или иной голос (участника ансамбля), руководитель вокального ансамбля показывает необходимый момент фразировки, динамики или другие стороны технического исполнения музыкального текста.

Тема 3. Работа над вокальными партиями ансамблей.

Важным разделом занятий руководителя ансамбля с его участниками является работа над вокальными партиями. Правильно подобранное и разученное музыкальное произведение активизирует развитие музыкальных и творческих способностей студентов. Поэтому участники вокального ансамбля должны хорошо знать основные принципы работы над музыкальным произведением.

Тема 4. Этапы разучивания вокального ансамблевого произведения

В разучивании музыкального произведения (ансамблевого) принято различать три этапа.

Первый этап — предварительное ознакомление. В этот период руководитель должен сообщить солистам (участникам) ансамбля необходимые сведения о композиторе и данном ансамблевом произведении, продемонстрировать его на фортепиано или в записи, затем на основе слушания сделать анализ этого произведения, составить общее представление о фактуре ансамбля, солирующих партиях, их взаимосвязи, тональном плане главных, побочных и связующих элементов. После подробного анализа необходимо пропеть данное произведение (ознакомиться с вокальными партиями) под руководством преподавателя. Это ознакомление с музыкальным произведением даст более полное представление о нем и

поможет участникам вокального ансамбля быстрее составить его исполнительский замысел.

Второй этап работы над ансамблевым произведением - наиболее длинный и сложный. В этот период совершенствуется работа по техническому и художественному освоению музыкального произведения. Руководитель ансамбля должен предостеречь солистов ансамбля от многократных механических повторов текста от начала до конца. Разучивая музыкальное произведение, студенты должны тщательно ознакомиться с нотным текстом, вокальными партиями и хорошо разобраться в авторских обозначениях, касающихся темпа, динамики, штрихов. Работая над технически сложными местами ансамблевого произведения, все сложные места (отдельные такты, разделы) нужно разучивать в медленном темпе, пропевая их несколько раз и тщательно вслушиваясь в каждый звук. Практика показывает, что не все студенты умеют правильно учить вокальную партию на память. Педагог-руководитель должен обращать особое внимание участников ансамбля на заучивание сходных по своей структуре эпизодов, поскольку именно в них допускается наибольшее количество ошибок. Существенную роль в репетиционной работе занимают вопросы достижения единства вокального ансамбля. Руководитель должен требовать от солистов ансамбля строгого соблюдения установленного темпа, следить за тем, чтобы в технически трудных местах не допускалось суетливости, не ослабевало у солистов ощущение сильной доли тактов, чтобы они при совместном исполнении ансамблевого произведения умели слышать партии смежных голосов и т.д.

Заключительный, третий этап работы над ансамблевым произведением — исполнение его целиком, по возможности, без остановок. Здесь на первый план выдвигается задача полного раскрытия художественного содержания музыки. Участники вокального ансамбля должны стараться точно воспроизводить авторский замысел, привнося в исполнение свое мастерство, темперамент, собственное отношение к произведению.

Тема 5. Работа руководителя по подготовке к концертному выступлению вокального ансамбля.

Руководитель ансамбля должен следить за тем, чтобы участники вокального коллектива проявляли чувство меры в установлении правильных отношений между темпом, динамикой, кульминациями и другими элементами художественного музыкального исполнительства. Работая над конкретным художественным произведением, солисты ансамбля должны прочно усвоить его стиль, особенности музыкального содержания и формы, своеобразие

методических приемов, направленных на преодоление исполнительских трудностей, заключенных в данном произведении и пр., ибо в своей практической деятельности руководители вокальных ансамблей будут, прежде всего, опираться на знания и навыки, полученные ими на такого рода занятиях.

Тема 6. Чтение нот с листа. Подготовка руководителем репертуара и ознакомление с репертуаром участников вокального ансамбля.

Чтение нот с листа - необходимое качество любого музыканта (в том числе вокалистов), говорящее о его профессиональном уровне. Оно необходимо для освоения как можно более обширного репертуара, без чего невозможна интересная и плодотворная работа вокального ансамбля, формирование его исполнительского мастерства.

5. Образовательные технологии

В учебном процессе широко используются активные и интерактивные формы проведения занятий, в сочетании с внеаудиторной концертной практикой с целью развития профессиональных навыков студентов. В рамках учебной работы предусмотрены встречи с ведущими мастерами-профессионалами вокального искусства, отечественными и зарубежными, организация мастер-классов ведущих певцов и совместного музицирования.

- Предусмотрены посещения концертов известных певцов-солистов, вокальных ансамблей с последующим анализом и обсуждением.

- Используются электронные образовательные технологии, мультимедийные средства: (презентации, видеозаписи и т.п.)

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины

6.1. Формы контроля

Отчетность по курсу осуществляется в порядке, предусмотренном учебными планами дневного и заочного отделений.

В середине семестра проводится **рубежный контроль**, который включает:

— вопросы по пройденному материалу;

— методический и исполнительский анализ ансамблевого вокального произведения.

6.2. Требования для подготовки к экзамену по дисциплине.

В конце семестра студенты сдают экзамен.

Репертуар экзамена составляется в зависимости от вокальных, индивидуально-творческих способностей студентов, уровня их исполнительского мастерства и стилевой направленности.

На экзамене студенты должны исполнить два-три ансамблевых произведения наизусть в различных темпах, стилях и на хорошем техническом уровне.

Оба произведения могут быть исполнены с сопровождением фортепиано или с аккомпанементом инструментального коллектива.

По усмотрению руководителя вокального ансамбля на экзамене может быть показан фрагмент репетиционной работы с коллективом.

6.3. Балльно-рейтинговая система оценки знаний студента

В 6-7 семестрах проводятся индивидуальные занятия.

Посещение одного занятия 1 балл (всего до 18 баллов)

Самостоятельная работа до 18 б.

Рубежный контроль до 10 б.

Рубежный контроль 2 до 10 б.

Подготовка к зачету (экзамену), сдача

Программы до 10 б.

Премиальные (участие в мероприятиях) до 4 б.

Итого: работа в течение семестра - 70 баллов (максимально)

Шкала оценок экзамена (зачета)

«отлично» - 30 баллов, «хорошо» - 20 баллов, «удовлетворительно» - 15 баллов

Итоговая оценка (ставится в зачетку и в ведомость) - 100-85 баллов - «отлично», 84-70 баллов - «хорошо». 69-55 баллов - «удовлетворительно», менее 55 баллов - «неудовлетворительно».

7. Рекомендации для самостоятельной работы студентов

Чрезвычайно важной стороной в учебной работе вокального ансамбля является проведение практических занятий студентов по руководству данного

вокального ансамбля. При этом собственные ансамблевые коллективы руководителя или учебные вокальные ансамбли, состоящие из студентов, могут быть использованы в качестве возможной базы, обеспечивающей студентам активные формы педагогической и исполнительской практики, усвоение опытным путем важнейших вопросов методики работы с вокальным ансамблем.

В процессе практики руководства вокальным ансамблем студент должен отработать следующие умения и навыки: настроить голоса ансамбля, четко поставить творческую задачу и добиться ее выполнения - точного и грамотного пропевания нотного текста, соблюдения штрихов, правильной артикуляции, достижения ритмической, темповой и динамической согласованности в реализации исполнительского замысла. Все эти действия совершаются под контролем руководителя - преподавателя. Осуществление практики руководства ансамблем проводится с использованием знаний студента материала других специальных дисциплин, таких, как, "Методика работы с вокальными ансамблями", «Вокальный ансамбль», «Исполнительская практика (ансамблевая)». Именно в процессе самостоятельных занятий с вокальным ансамблем проверяются и находят свое прямое подтверждение важнейшие теоретические положения, усваиваемые студентами на занятиях по указанным предметам.

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Рекомендованная литература:

Основная:

Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2012. - 366, [1] с. - ISBN 978- 5-7140-1248-8 : 536-95.

Морозов, В. П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / В. П. Морозов ; Морозов В. П. - Москва : Когито-Центр, 2013. - 435 с. - МГИК. - Театр, кино, режиссура. - ISBN 978-5-89353-404-7.

Дополнительная:

Ровнер, В. Е. Вокальный ансамбль [Текст] / В. Е. Ровнер ; Ленинград. гос. ин-т культуры им. Н. К. Крупской. - Л. : Музыка, 1977. - 90, [2] с. : ил. - 401. Голоса в ансамбле. – М, Музыка, 2001.

Вокальный ансамбль: Метод. рек. Для самост. работы студентов- сост. Е.М. Кругова – М.: МГУКИ, 2007

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)

Инструменты, оснащенные учебные аудитории; видеотека, фонотека.

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки: «Вокальное искусство», профилю – «академическое пение».

Авторы: доцент Курченко В.А.

Рецензент: проф. Солнцева В.М.

Документ одобрен на заседании кафедры академического пения

Протокол № 9 от 10 мая 2015 г.

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра академического пения

«УТВЕРЖДАЮ»

Зав. кафедрой

Зверев С.М.

«10» мая 2015 г

**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ**

по дисциплине/ модулю Работа с руководителем ансамбля

Направление подготовки: « Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

Компетенции : ПК – 10,13,18

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

Отчетность по курсу осуществляется в порядке, предусмотренном учебными планами дневного и заочного отделений.

В середине семестра проводится **рубежный контроль**, который включает:

- вопросы по пройденному материалу;
- методический и исполнительский анализ ансамблевого вокального произведения.

Критерии оценок рубежного контроля

Оценки по 10 -ти балльной системе	Письменные и устные формы работы
«отлично» 9-10 б.	Безупречное владение историко-теоретическим материалом, отличное знание музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности; отличное выполнение различных письменных заданий, творческих упражнений.
«хорошо» 7-8 б.	Некоторые незначительные ошибки в ответах на историко-теоретические вопросы; небольшие ошибки в анализе средств музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических определениях; небольшие ошибки в письменных заданиях и творческих упражнениях.
«удовлетворительно» - 5-6	Достаточно грубые ошибки в ответах на историко-теоретические вопросы, неправильные определения музыкальных терминов; недостаточные знания в практических, аналитических заданиях; много неточностей в письменных работах и творческих упражнениях.
«неудовлетворительно»- ниже 5 б.	Отсутствие знаний по курсу данной дисциплины: неверные ответы на историко-теоретические вопросы; отсутствие владения музыкальной терминологией; отсутствие навыков анализа средств музыкальной выразительности; неверное выполнение письменных заданий и творческих упражнений.

Требования для подготовки к экзамену по дисциплине.

В конце семестра студенты сдают экзамен.

Репертуар экзамена составляется в зависимости от вокальных, индивидуально-творческих способностей студентов, уровня их исполнительского мастерства и стилевой направленности.

На экзамене студенты должны исполнить два-три ансамблевых произведения наизусть в различных темпах, стилях и на хорошем техническом уровне.

Оба произведения могут быть исполнены с сопровождением фортепиано или с аккомпанементом инструментального коллектива.

По усмотрению руководителя вокального ансамбля на экзамене может быть показан фрагмент репетиционной работы с коллективом.

Критерии оценок

Оценки по 5-ти балльной системе	Вокальное исполнительство
«отлично» 5 б.	Безупречное исполнение произведений; понимание стиля и художественного образа
«хорошо» 4 б.	Хорошее исполнение произведений с допущением некоторых неточностей позиционного характера
«удовлетворительно» - 3 б.	Хорошее исполнение произведений с некоторыми техническими неточностями (неровное и короткое дыхание, недостаточно хорошая дикция, пестрота звука)
«неудовлетворительно»- 2 б	Исполнение произведений с такими большими недостатками, как: отсутствие правильного дыхания, неграмотный подход к нотному тексту, неточная интонация

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Московский государственный институт культуры»
Факультет музыкального искусства
Кафедра академического пения

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

РАБОТА С ДИРИЖЕРОМ ОРКЕСТРА

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

Чрезвычайно важной стороной в учебной работе с дирижером оркестра является проведение практических занятий студентов

В процессе практики работы с дирижером оркестра студент должен отработать следующие умения и навыки: настроить голос, четко поставить творческую задачу и добиться ее выполнения - точного и грамотного пропевания нотного текста, соблюдения штрихов, правильной артикуляции, достижения ритмической, темповой и динамической согласованности в реализации исполнительского замысла.

Именно в процессе самостоятельных занятий проверяются и находят свое прямое подтверждение важнейшие положения, усваиваемые студентами на занятиях.

Чтение нот с листа - необходимое качество любого музыканта (в том числе вокалистов), говорящее о его профессиональном уровне. Оно необходимо для освоения как можно более обширного репертуара, без чего невозможна интересная и плодотворная работа вокалиста, формирование его исполнительского мастерства. Студент должен постоянно самостоятельно читать с листа новый нотный текст, который выбирает сам студент или педагог.

Разучивая музыкальное произведение, студенты должны тщательно ознакомиться с нотным текстом, вокальными партиями и хорошо разобраться в авторских обозначениях, касающихся темпа, динамики, штрихов. Работая над технически сложными местами вокального произведения, все сложные места (отдельные такты, разделы) нужно разучивать в медленном темпе, пропевая их несколько раз и тщательно вслушиваясь в каждый звук. Это является обязательной частью самостоятельной работы.

Авторы: доцент Курченко В.А., Потапов С.И.