

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

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМИ АНСАМБЛЯМИ

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

2015

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ КУРСА.

Целью освоения курса «Методика работы с вокальными ансамблями» является подготовка вокалиста профессионально свободно владеющего навыками ансамблевого исполнительства, изучение и усвоение теоретических, методических основ организации и руководства вокальным ансамблем.

Задачи курса – организация и управление процессом обучения, максимально способствующим творчески самостоятельному освоению вокального ансамблирования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СИСТЕМЕ ООП ВО

Дисциплина «Методика работы с вокальными ансамблями» находится в вариативной части учебного плана в Разделе **Б.3.- Профессиональный цикл**. Программа разработана в соответствии с Государственным образовательным стандартом высшего образования и предназначена для студентов вузов культуры.

Курс «Методика работы с вокальными ансамблями» является необходимым дополнением к дисциплинам профессионального цикла учебного плана бакалавриата.

В процессе изучения курса определяются принципиальные основы ансамблевого музицирования, раскрываются художественно-исполнительские задачи, систематизируются теоретические знания и практические навыки студентов, акцентируются специфические особенности поэтапного овладения музыкальным материалом, формируются разноуровневые коммуникативные связи между исполнителями и углубляются возможности творческого сотрудничества.

Дисциплина изучается в виде лекционно-практических занятий, с элементами проблемного обучения, что дает материал к размышлению, широкому многостороннему анализу, научному и творческому поиску студента. Комплексный подход обуславливает поэтапность, постепенный контроль, установление систематизирующих основополагающих принципов изучения учебного материала, прочную взаимосвязь с творческим освоением.

Данный курс формирует необходимые знания и умения, совершенствует понятийный аппарат студентов, дает основы педагогического мастерства для будущих руководителей вокальных ансамблей.

Преподавание данной дисциплины осуществляется в У-ом семестре и заканчивается экзаменом.

3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМИ АНСАМБЛЯМИ» :

ОК-4 – способен работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией

ПК-4- способен пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей

ПК-8- способен 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-13- способен творчески создавать программы выступлений – сольных и ансамблевых – с учетом как собственных артистических устремлений, так и запросов слушателей, а также задач музыкально-просветительской деятельности

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМИ АНСАМБЛЯМИ»

Общая трудоемкость дисциплины «Методика работы с вокальными ансамблями» составляет 2 зачетные единицы

Объем курса

Дневное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционные	36	72	V
СРС	36		V
Виды контроля:	Экзамен		V

Заочное отделение

вид занятий	всего часов		семестр
Лекционные	6+4	72	VII, VIII
СРС	30+32		VII, VIII
Виды контроля:	Экзамен		VIII

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 (<i>по неделям семестра</i>) Форма промежуточной аттестации (<i>по семестрам</i>)
				Лекцион но- практич еские занятия /Инеракт ивные занятия 29+7	Сам. работа 36	Рубежн ый контрол ь, зачет 4	
1	Специфические особенности ансамблевого музицирования.	5	1 2	4	9		Ведение конспектов занятий, изучение специальной литературы
2	Методы и приемы работы с вокальными ансамблями. Основные элементы ансамблевого исполнительства		3 4 5 6	6+2	9		Ведение конспектов занятий, изучение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы-обсуждение прослушанных записей, тесты, анализ муз. литературы
3	Единство и многообразие форм вокального ансамбля.		7 8 9 10 11 12	10+2	9		Ведение конспектов занятий, изучение специальной литературы, прослушивание аудиозаписей,

						просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы-обсуждение прослушанных записей, тесты, анализ муз. литературы 2 Рубежный контроль: на 8-ой неделе. Письменная контрольная работа-тесты
4	Структура и содержание основных разделов работы над музыкальным произведением оперного и камерного ансамблевого репертуара		13 14 15 16 17 18	10+2	9	Ведение конспектов занятий, прослушивание аудиозаписей, просмотр видеозаписей Интерактивные формы работы-обсуждение прослушанных записей, тесты, анализ муз. литературы
	Экзамен					2 Опрос по темам курса

5.СОДЕРЖАНИЕ

Тема 1. Специфические особенности ансамблевого музицирования.

Понятие вокального ансамбля. Двухединное понятие, означающее как способ музицирования, так и главные критерии художественности исполнения.

Типы ансамбля (однородные, смешанные; с сопровождением и без сопровождения). Виды (камерные, оперные). Жанровое разнообразие; обусловленность выбора типа, вида и жанра содержанием и драматическим действием.

Эстетика ведущих художественных направлений как определяющая основа содержания, исполнительского состава, характера инструментального сопровождения.

Литература:

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:

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

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.

Тема 2. Методы и приемы работы с вокальными ансамблями. Основные элементы ансамблевого исполнительства.

Отбор методов и приёмов работы с вокальным ансамблем. Вопросы построения коллектива, создания нескольких составов исполнителей.

Возможные варианты конкретных методических задач при формировании и способов деятельности различных типов ансамблей (сольного, камерно-ансамблевого, хорового и сольного, оперного и оркестрового и так далее).

К основным элементам ансамбля относятся: одновременность исполнения, ритмичность, динамическое ансамблирование, строй, нюансы, дикция. Понятие естественного и искусственного ансамбля (тесситурные условия), интонация, закономерности музыкальной фразировки. Типы музыкальной речи- декламация, псалмодия и т.д. Темп, характер звуковедения и тембровое разнообразие.

Литература

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:

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

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.

Тема 3. Единство и многообразие форм вокального ансамбля.

Разновидности камерных ансамблей и их исполнительская специфика. Отдельные и циклические формы. Стилистические особенности: старинной музыки, кантатно-ораториальной музыки, эпохи романтизма и т.д. Новые исполнительские возможности современной отечественной и зарубежной музыки.

Разновидности оперных форм: номерная, сквозного действия. Принципы их взаимодействия. Контрастно-составные и цепные формы оперного ансамблирования: законченные, структурно оформленные мелодические построения; речитатив как особая форма изложения.

Различия вокализации в ансамблях разных музыкальных стилей.

Литература:

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:

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

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.

Тема 4. Структура и содержание основных разделов работы над музыкальным произведением оперного и камерного ансамблевого репертуара

Освоение музыкального материала происходит на разных уровнях: с одной стороны, теоретический анализ (формы, структуры, выразительных средств, стилевых особенностей, отбор технических и исполнительских приемов), концепция исполнительской интерпретации и последующая

постепенная реализация; с другой стороны, выработка общего для всех участников ансамбля плана исполнения, единого исполнительского стиля.

Сочетание взаимодействия базовых элементов и творческого поиска.

Проблемы музыкально-эстетического и духовно-образного воспитания группы личностей- участников вокальных ансамблей.

Понятие педагогической школы в вокально-ансамблевом творчестве.

Методические принципы выдающихся дирижёров, певцов-ансамблистов (анализ и сопоставление).

Литература:

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:

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

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.

6.БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СТРУКТУРА ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТА

По лекционно-практическим занятиям в 5 семестре:

Посещение одного занятия (из 18-ти) - 1 балл (всего до 18 б)	
Самостоятельная работа (к каждому занятию)	до 18 б
Рубежный контроль (1,2)	до 20 б
Итоговая контр. работа	до 10 б
Премиальные	до 4 б

Итого: до выхода на зачет – до 70 баллов (максимально)

ШКАЛА ОЦЕНОК ЗАЧЕТА

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

Итоговое количество складывается из баллов, накопленных в течение семестра и баллов, полученных на контрольном уроке

В течение семестра максимальное количество баллов – 70 б.

Экзамен (защита курсовой работы и ответ по билетам)-30 б.

В итоге 100 б.

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 ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ

По каждой предлагаемой теме по самостоятельной работе студентов устанавливается определенный объем методических и практических навыков, необходимый при работе с вокальными ансамблями, а также дается теоретический обзор исследовательских направлений, необходимых для педагогического контроля творческих процессов в ансамблевом коллективе.

Тема 1.

Освоение материала студентами предполагает знакомство с ансамблевой музыкой разных исторических эпох, вычленение её типических черт и общих законов развития. У студентов должно сформироваться представление о закономерностях и важнейших составляющих музыкального языка, взаимовлиянии разных национальных музыкальных школ и исполнительских традиций.

Материал темы способствует углублению и расширению исполнительского опыта студентов, теоретико-методологических основ для будущих руководителей вокальных ансамблей.

Тема 2.

В этой теме рассматриваются специфические вопросы методики вокального ансамблирования по степени возрастающей сложности.

Тема предполагает охват и освоение музыкального материала с различным образным содержанием. Основной задачей в самостоятельной работе студентов является максимальное раскрытие авторского замысла путем глубокого изучения всех его выразительных элементов в процессе коллективного исполнительского творчества. Для этого необходим многоуровневый анализ произведения, совместный поиск и практическая апробация новых художественных решений, непосредственное сценическое воплощение.

К концу изучения раздела студентам необходимо иметь четкое представление о роли получаемых знаний в практической деятельности специалиста, особенностях самостоятельной работы над созданием, организацией и исполнительской деятельностью вокального ансамбля.

Тема 3.

В данной теме рассматриваются различные приемы работы с вокальными ансамблями, дается логическая последовательность цикла работы с применением музыкально-выразительных средств в сочетании с теоретическим осмыслением, анализом композиции, фразировки, стилистики произведения.

Материал данного раздела позволяет студентам самостоятельно выявить специфику и многообразие форм вокальных ансамблей, способствует расширению поиска новых творческих исполнительских решений.

К концу изучения темы студентам необходимо иметь четкое представление об основных этапах работы в ансамбле над музыкально-выразительными средствами, в том числе:

- * исполнение в ансамбле мелизмов, каденций, соответствующих различным стилям, школам

- * звучание ансамбля (строй, соединение голосов «по вертикали» и «по горизонтали», выразительность слова и четкость дикции, смысловые ударения).

Тема 4.

Данная тема формирует, углубляет и совершенствует навыки самостоятельной работы над музыкальным материалом, определяет основные направления творческого поиска и профессиональной подготовки будущих вокалистов-исполнителей и педагогов.

Итогом такой самостоятельной работы является создание поэтапного плана, разработки концепции творческой исполнительской и педагогической деятельности в интерпретации произведения ансамблевой музыки, выявление наиболее эффективных методов её реализации и формирование в процессе совместной работы определенных психологических установок, позволяющих создать максимальные условия для самого широкого сотрудничества.

Примечание:

Курс «Методика работы с вокальными ансамблями» предполагает сочетание различных методов и форм работы над музыкальным материалом:

совместная работа с концертмейстером или с инструментальным камерным составом, с педагогом-вокалистом, с дирижером, режиссером.

Для более эффективного использования графика репетиционных часов для самостоятельной работы над репертуаром в ансамбле рекомендуются индивидуальные и мелко-групповые занятия.

Литература:

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:

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

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.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В конце пятого семестра проводится экзамен, включающий ответы на теоретические вопросы.

Также возможно написание небольшой реферативной работы по курсу (примерные темы см. ниже).

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методика работы с вокальными ансамблями»:

1. Уровни внутри ансамблевого взаимодействия
2. Значение интонации в процессе освоения произведений камерного вокального жанра. Основные методические рекомендации

1. Типы вокального камерного ансамбля
2. Роль концертмейстера в работе вокального ансамбля

1. Камерный ансамбль как культурный феномен, как особая сфера функционирования музыкального искусства
2. Основные технологические причины, влияющие на качество вокального ансамблирования

1. Жанровая специфика камерного вокального ансамбля
2. Музыкальная форма как музыкальное мышление и её значение для исполнительской интерпретации вокально-камерных произведений

1. Особенности развития камерного вокального ансамбля как жанра внутри основополагающих художественных направлений. Причины, обуславливающие рост интереса к нему в определенные исторические периоды.
2. Типы взаимодействия музыкального и стихотворного текстов в работе вокального ансамбля

1. Понятие камерного вокального ансамбля
2. Специфика работы с произведениями полифонического типа изложения

1. Понятие стиля. Композиторский и исполнительский стили.
2. Динамика исполнения в ансамбле и технологические аспекты, связанные с этим.

1. Исполнительские традиции вокального камерного ансамбля в русской музыкальной культуре.
2. Агогика в исполнительской практике вокального ансамбля и технические трудности

1. Наиболее устойчивые исторически сложившиеся жанры и формы камерного ансамблевого вокального исполнительства; их характерные особенности
2. Главные технологические аспекты работы преподавателя в процессе совместного освоения с учащимися произведений вокального ансамбля

1. Виды вокально-камерных ансамблей.
2. Значение исполнительских традиций их соединение с современными тенденциями в камерном вокальном музицировании

1. Художественный образ как цель и способ освоения музыкального произведения; основные этапы работы исполнителя применительно к специфике камерного вокального ансамбля.
2. Специфика работы с произведениями камерного ансамблевого жанра для детей

1. Современные тенденции развития камерного вокального жанра (композиторские и исполнительские)
2. Специфика работы с ансамблевыми вокально-камерными произведениями для однородного состава

1. Содержательный аспект произведений камерного вокального жанра. Специфика работы по его освоению
 2. Русская духовная камерная ансамблевая музыка. Главные аспекты работы с данным репертуаром
1. Понятие ансамбля как основного художественного критерия в работе исполнителей
 2. Зарубежная духовная камерная ансамблевая музыка. Главные технологические и художественные аспекты работы с данным репертуаром
1. Значение ансамблевой исполнительской практики в процессе обучения вокалиста
 2. Специфика работы с произведениями камерного вокального ансамбля на иностранном языке
1. Необходимые технологические требования к исполнителям, участвующим в камерном вокальном исполнительстве
 2. Метро-ритмический аспект исполнения и технологические приемы, помогающие в преодолении возникающих трудностей
1. Значение самостоятельной подготовительной работы в освоении произведений камерного вокального ансамбля
 2. Специфика работы с ансамблевыми произведениями для вокального и инструментального составов
1. Главные аспекты работы с музыкальным текстом произведения камерного ансамблевого репертуара
 2. Специфика работы с камерным вокальным произведением для ансамбля a' cappella
1. Стилистические особенности ансамблевой старинной музыки и произведений кантатно-ораториального жанра
 2. Специфика работы с вокально-камерными произведениями для ансамбля смешанного состава
1. Особенности исполнительской ансамблевой интерпретации
 2. Значение этики и особой ансамблевой корпоративности в процессе творческой работы

Примерные темы реферативных работ:

1. Вокальный ансамбль как единое целое
2. Работа над ансамблем в вокальном коллективе.
3. Типы ансамблей

- 4.Исполнительская специфика в ансамбле
- 5.Стилистические особенности ансамбля старинной музыки
- 6.Стилистические особенности ансамбля кантатно-ораториального жанра
- 7.Стилистические особенности ансамбля оперного жанра
- 8.Искусство (ансамблевого) оперного пения (творчество: М. Каллас, Л. Паваротти, А. Тосканини, Тотти даль Монте, Де Лючия, Станиславский, Любимов)- на выбор
9. Принципы вокализации в различных типах ансамблей
- 10.Исполнительские приемы в ансамблях
- 11.Работа с концертмейстером (с ансамблем)
12. Лючиано Паваротти. Анализ певческой методики применительно ансамблевому пению.
- 13.Диафрагма и её роль в построении ансамблевого созвучия.
- 14.Формирование двигательных вокальных навыков в ансамбле.
15. Развитие индивидуальных способностей в вокальном ансамбле
16. Задачи педагога в работе над вокальным ансамблем
17. Задачи репетиционной работы с ансамблем
18. Типы мелизмов и каденций в ансамблевой практике
19. Работа над дикцией в ансамбле
20. Критерии художественного исполнительства в ансамбле

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:

Базовый уровень.

- 1) Знать основные периоды развития зарубежного и отечественного ансамблирования
- 2) Уметь пользоваться основными понятиями и терминами при характеристике различных видов и типов ансамблевого музицирования
- 3) Владеть знаниями специфики ансамлевого музицирования

Продвинутый уровень.

- 1) Знать закономерности исторического развития ансамблей различных видов: камерного, кантатно-ораториального, оперного
- 2) Уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине.
- 3) Владеть навыками сравнительного анализа стилистики различных видов ансамблей

Высокий уровень.

- 1) Знать закономерности развития и специфику работы с вокальными ансамблями различных типов
- 2) Уметь осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию вокально-ансамблевой исполнительской практике
- 3). Владеть аналитическим методом и критериями отбора художественного исполнительства различного рода вокальных ансамблей, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Рекомендуемая литература

Основная литература:

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:

Захава, Б. Е. Мастерство актера и режиссера : учеб. пособие / Б. Е. Захава. - Изд. 4-е ; испр. и доп. - М. : Просвещение, 1978. - 332, [2] с. - ISBN 60602-232 : 1-10-.

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

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.

Музыкальная педагогика и исполнительство : [сб.ст.]. Вып. IX / Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [науч. ред.: Л.С. Зорилова, М.Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2006. - 135с. - 43-.

Музыкальная педагогика и исполнительство [Текст] : сб. науч. ст. Вып. 11 / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2012. - 210 с. - 160-.

Музыкальная педагогика. Исполнительство [Текст] : сб. ст. Вып. XII / Моск. гос. ун-т культуры и искусств ; [науч. ред.: Л. С. Зорилова, М. Б. Сидорова]. - М. : МГУКИ, 2013. - 193 с. - 120-

**10.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)**

ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Библиотека (книжная, нотная), фонотека, компьютерные программы, музыкальный центр, фортепиано

Документ составлен в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций ПрООП ВО по направлению подготовки: «Вокальное искусство»

Профилю подготовки- академическое пение

Автор - проф. Овчинникова Л.К.

Рецензент- проф. Зверев С.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 **Методика работы с вокальным ансамблем**

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

Москва 2015

Компетенции : ОК-4; ПК- 4,8,13

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

В конце пятого семестра проводится экзамен, включающий ответы на теоретические вопросы.

Также возможно написание небольшой реферативной работы по курсу (примерные темы см. ниже).

Вопросы к экзамену по дисциплине «Методика работы с вокальными ансамблями»:

1. Уровни внутри ансамблевого взаимодействия
2. Значение интонации в процессе освоения произведений камерного вокального жанра. Основные методические рекомендации

1. Типы вокального камерного ансамбля
2. Роль концертмейстера в работе вокального ансамбля

1. Камерный ансамбль как культурный феномен, как особая сфера функционирования музыкального искусства
2. Основные технологические причины, влияющие на качество вокального ансамблирования

1. Жанровая специфика камерного вокального ансамбля
2. Музыкальная форма как музыкальное мышление и её значение для исполнительской интерпретации вокально-камерных произведений

1. Особенности развития камерного вокального ансамбля как жанра внутри основополагающих художественных направлений. Причины, обуславливающие рост интереса к нему в определенные исторические периоды.
2. Типы взаимодействия музыкального и стихотворного текстов в работе вокального ансамбля

1. Понятие камерного вокального ансамбля
2. Специфика работы с произведениями полифонического типа изложения

1. Понятие стиля. Композиторский и исполнительский стили.
2. Динамика исполнения в ансамбле и технологические аспекты, связанные с этим.

1. Исполнительские традиции вокального камерного ансамбля в русской музыкальной культуре.

2. Агогика в исполнительской практике вокального ансамбля и технические трудности

1. Наиболее устойчивые исторически сложившиеся жанры и формы камерного ансамблевого вокального исполнительства; их характерные особенности

2. Главные технологические аспекты работы преподавателя в процессе совместного освоения с учащимися произведений вокального ансамбля

1. Виды вокально-камерных ансамблей.

2. Значение исполнительских традиций их соединение с современными тенденциями в камерном вокальном музицировании

1. Художественный образ как цель и способ освоения музыкального произведения; основные этапы работы исполнителя применительно к специфике камерного вокального ансамбля.

2. Специфика работы с произведениями камерного ансамблевого жанра для детей

1. Современные тенденции развития камерного вокального жанра (композиторские и исполнительские)

2. Специфика работы с ансамблевыми вокально-камерными произведениями для однородного состава

1. Содержательный аспект произведений камерного вокального жанра. Специфика работы по его освоению

2. Русская духовная камерная ансамблевая музыка. Главные аспекты работы с данным репертуаром

1. Понятие ансамбля как основного художественного критерия в работе исполнителей

2. Зарубежная духовная камерная ансамблевая музыка. Главные технологические и художественные аспекты работы с данным репертуаром

1. Значение ансамблевой исполнительской практики в процессе обучения вокалиста

2. Специфика работы с произведениями камерного вокального ансамбля на иностранном языке

1. Необходимые технологические требования к исполнителям, участвующим в камерном вокальном исполнительстве

2. Метро-ритмический аспект исполнения и технологические приемы, помогающие в преодолении возникающих трудностей

1. Значение самостоятельной подготовительной работы в освоении произведений камерного вокального ансамбля
2. Специфика работы с ансамблевыми произведениями для вокального и инструментального составов

1. Главные аспекты работы с музыкальным текстом произведения камерного ансамблевого репертуара
2. Специфика работы с камерным вокальным произведением для ансамбля a' cappella

1. Стилистические особенности ансамблевой старинной музыки и произведений кантатно-ораториального жанра
2. Специфика работы с вокально-камерными произведениями для ансамбля смешанного состава

1. Особенности исполнительской ансамблевой интерпретации
2. Значение этики и особой ансамблевой корпоративности в процессе творческой работы

Критерии оценок устных ответов

Оценки по 5-ти балльной системе	Устные ответы
«отлично» 5 баллов	Глубокие знания процессов, происходящие в науке и культуре,; актуальных проблем в области современного искусства; выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства; отличные умения осуществлять научные исследования в области музыкальной культуры, искусства; отличное владение навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Безупречное владение методическим материалом, отличное знание музыкальных терминов, средств музыкальной выразительности;
«хорошо» 4 б.	Достаточно хорошие знания процессов, происходящие в науке и культуре,; актуальных проблем в области современного искусства; выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства; хорошие навыки в области осуществления научных исследований в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; хорошее владение навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Некоторые небольшие ошибки в анализе средств музыкальной выразительности, в музыкально-теоретических определениях.
«удовлетвори тельно» - 3 б.	Слабый уровень знания специфики современного искусства, а также музыкального исполнительства как вида творческой

	<p>деятельности; актуальных проблем в области искусства; историю и теорию развития современного искусства и выдающихся достижений в области музыкальной культуры, искусства и педагогики; слабый уровень владения навыками работы со специальной литературой, пользуясь профессиональными понятиями и терминологией. Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов</p>
«неудовлетворительно»- 2 б	<p>Достаточно грубые ошибки в ответах, неправильные определения музыкальных терминов</p>

Примерные темы реферативных работ:

1. Вокальный ансамбль как единое целое
2. Работа над ансамблем в вокальном коллективе.
3. Типы ансамблей
4. Исполнительская специфика в ансамбле
5. Стилистические особенности ансамбля старинной музыки
6. Стилистические особенности ансамбля кантатно-ораториального жанра
7. Стилистические особенности ансамбля оперного жанра
8. Искусство (ансамблевого) оперного пения (творчество: М. Каллас, Л. Паваротти, А. Тосканини, Тотти даль Монте, Де Лючия, Станиславский, Любимов)- на выбор
9. Принципы вокализации в различных типах ансамблей
10. Исполнительские приемы в ансамблях
11. Работа с концертмейстером (с ансамблем)
12. Лючиано Паваротти. Анализ певческой методики применительно ансамблевому пению.
13. Диафрагма и её роль в построении ансамблевого созвучия.
14. Формирование двигательных вокальных навыков в ансамбле.
15. Развитие индивидуальных способностей в вокальном ансамбле
16. Задачи педагога в работе над вокальным ансамблем
17. Задачи репетиционной работы с ансамблем
18. Типы мелизмов и каденций в ансамблевой практике
19. Работа над дикцией в ансамбле
20. Критерии художественного исполнительства в ансамбле

Критерии оценки, применяемые к реферату:

Оценка	Характеристики реферативной работы
Отлично	<ul style="list-style-type: none">- студент глубоко и всесторонне усвоил проблему;- уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает;- опираясь на знания основной и дополнительной литературы, тесно привязывает усвоенные научные положения с практической деятельностью;- умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи;- делает выводы и обобщения;- свободно владеет музыкальной терминологией.
Хорошо	<ul style="list-style-type: none">- студент твердо усвоил тему, грамотно и по существу излагает ее, опираясь на знания основной литературы;- не допускает существенных неточностей;- увязывает усвоенные знания с практической деятельностью;- аргументирует научные положения;- делает выводы и обобщения;- владеет музыкальной терминологией
Удовлетворительно	<ul style="list-style-type: none">- тема раскрыта недостаточно четко и полно, то есть студент освоил проблему, по существу излагает ее, опираясь на знания только основной литературы;- допускает несущественные ошибки и неточности;- испытывает затруднения в практическом применении психологических знаний;- слабо аргументирует научные положения;- затрудняется в формулировании выводов и обобщений;- частично владеет музыкальной терминологией.
Неудовлетворительно	<ul style="list-style-type: none">- студент не усвоил значительной части проблемы;- допускает существенные ошибки и неточности при рассмотрении ее;- испытывает трудности в практическом применении знаний;- не может аргументировать научные положения;- не формулирует выводов и обобщений;- не владеет музыкальной терминологией

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:

Базовый уровень.

- 4) Знать основные периоды развития зарубежного и отечественного ансамблирования
- 5) Уметь пользоваться основными понятиями и терминами при характеристике различных видов и типов ансамблевого музицирования
- 6) Владеть знаниями специфики ансамлевого музицирования

Продвинутый уровень.

- 3) Знать закономерности исторического развития ансамблей различных видов: камерного, кантатно-ораториального, оперного
- 4) Уметь анализировать, выбирать и оценивать информацию, понятия и термины, данные в специальной литературе по данной дисциплине.
- 3) Владеть навыками сравнительного анализа стилистики различных видов ансамблей

Высокий уровень.

- 1) Знать закономерности развития и специфику работы с вокальными ансамблями различных типов
- 2) Уметь осуществлять самостоятельный поиск и классифицировать информацию вокально-ансамблевой исполнительской практике
- 3) Владеть аналитическим методом и критериями отбора художественного исполнительства различного рода вокальных ансамблей, необходимых для будущей профессиональной деятельности.

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМИ АНСАМБЛЯМИ

Направление подготовки: «Вокальное искусство»

Профиль подготовки: академическое пение

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

2015

Задачи курса – организация и управление процессом обучения, максимально способствующим творчески самостоятельному освоению вокального ансамблирования.

По каждой предлагаемой теме по самостоятельной работе студентов устанавливается определенный объем методических и практических навыков, необходимый при работе с вокальными ансамблями, а также дается теоретический обзор исследовательских направлений, необходимых для педагогического контроля творческих процессов в ансамблевом коллективе.

Тема 1.

Освоение материала студентами предполагает знакомство с ансамблевой музыкой разных исторических эпох, вычленение её типических черт и общих законов развития. У студентов должно сформироваться представление о закономерностях и важнейших составляющих музыкального языка, взаимовлиянии разных национальных музыкальных школ и исполнительских традиций.

Материал темы способствует углублению и расширению исполнительского опыта студентов, теоретико-методологических основ для будущих руководителей вокальных ансамблей.

Тема 2.

В этой теме рассматриваются специфические вопросы методики вокального ансамблирования по степени возрастающей сложности.

Тема предполагает охват и освоение музыкального материала с различным образным содержанием. Основной задачей в самостоятельной работе студентов является максимальное раскрытие авторского замысла путем глубокого изучения всех его выразительных элементов в процессе коллективного исполнительского творчества. Для этого необходим многоуровневый анализ произведения, совместный поиск и практическая апробация новых художественных решений, непосредственное сценическое воплощение.

К концу изучения раздела студентам необходимо иметь четкое представление о роли получаемых знаний в практической деятельности специалиста, особенностях самостоятельной работы над созданием, организацией и исполнительской деятельностью вокального ансамбля.

Тема 3.

В данной теме рассматриваются различные приемы работы с вокальными ансамблями, дается логическая последовательность цикла работы с применением музыкально-выразительных средств в сочетании с теоретическим осмыслением, анализом композиции, фразировки, стилистики произведения.

Материал данного раздела позволяет студентам самостоятельно выявить специфику и многообразие форм вокальных ансамблей, способствует расширению поиска новых творческих исполнительских решений.

К концу изучения темы студентам необходимо иметь четкое представление об основных этапах работы в ансамбле над музыкально-выразительными средствами, в том числе:

* исполнение в ансамбле мелизмов, каденций, соответствующих различным стилям, школам

* звучание ансамбля (строй, соединение голосов «по вертикали» и «по горизонтали», выразительность слова и четкость дикции, смысловые ударения).

Тема 4.

Данная тема формирует, углубляет и совершенствует навыки самостоятельной работы над музыкальным материалом, определяет основные направления творческого поиска и профессиональной подготовки будущих вокалистов-исполнителей и педагогов.

Итогом такой самостоятельной работы является создание поэтапного плана, разработки концепции творческой исполнительской и педагогической деятельности в интерпретации произведения ансамблевой музыки, выявление наиболее эффективных методов её реализации и формирование в процессе совместной работы определенных психологических установок, позволяющих создать максимальные условия для самого широкого сотрудничества.

Курс «Методика работы с вокальными ансамблями» предполагает сочетание различных методов и форм работы над музыкальным материалом: совместная работа с концертмейстером или с инструментальным камерным составом, с педагогом-вокалистом, с дирижером, режиссером.

Для более эффективного использования графика репетиционных часов для самостоятельной работы над репертуаром в ансамбле рекомендуются индивидуальные и мелко-групповые занятия.

Литература:

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

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.

Автор - проф. Овчинникова Л.К.