

**Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«Северо -Кавказский государственный институт искусств»**

Кафедра вокального искусства и дирижирования

Рабочая программа

Дисциплины «Вокальный ансамбль»

**Уровень высшего образования
бакалавриат**

Направление подготовки
53.03.05 (073500) «Дирижирование»
Профиль «Дирижирование академическим хором»
Форма обучения - очная и заочная

Нальчик 2014 г.

1.Цели освоения дисциплины

Целью дисциплины является расширение музыкального кругозора студентов на основе знакомства с вокально-ансамблевым репертуаром различных стилей, формирование представлений о специфике хоровой фактуры вокально-ансамблевых сочинений, обуславливающей нахождение оригинальных методов репетиционной работы.

2.Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Курс «Вокальный ансамбль» относится к вариативной части профессионального цикла и является одной из ведущих дисциплин специальности «Дирижирование», наряду с хоровым классом, чтением хоровых партитур, сольным пением, аранжировкой и др. Именно многопрофильность является одной из важных отличительных особенностей дирижерской профессии.

Ансамблевое пение, как и хоровое, наиболее распространенная форма музыкального воспитания. В условиях современной жизни ансамблевое пение приобрело довольно широкую популярность, поэтому профессиональная подготовка певцов и руководителей вокальных ансамблей является одной из актуальных задач обучения молодых специалистов.

В отличие от хоровых занятий каждому певцу вокального ансамбля можно уделить индивидуальное внимание, что помогает достичь большей результативности в этой форме работы.

3.Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

- умением собирать и интерпретировать необходимые данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам (ОК-1);
- ориентироваться в специальной литературе, как в сфере музыкального искусства, образования и науки, так и в смежных областях (видах искусства) (ОК- 2);
- способностью осмысливать развитие музыкального искусства и образования в историческом контексте, в том числе в связи с развитием других видов искусства и литературы, общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОК 3);
- умением работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- способностью анализировать явления и произведения литературы и искусства (ОК-5);
- владением одним из иностранных языков на уровне бытового и профессионального общения (ОК-8);

- способностью приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
- быть исполнителем концертных номеров и программ в качестве артиста (солиста) хора; артиста/солиста оркестров народных и духовых инструментов (ПК-4);
- осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий (ПК-5);
- анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, уметь проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций, выстраивать концепцию и драматургию музыкального произведения (ПК-8);
- способностью осуществлять организационно-управленческую работу в творческих коллективах, учреждениях культуры и образования (ПК-11);
- способностью осуществлять работу, связанную с проведением творческих мероприятий (фестивалей, конкурсов, авторских вечеров, юбилейных мероприятий) (ПК-12)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать: (ОК-2,4)

вокально-ансамблевые произведения, представляющие различные стили и направления, репертуар ведущих современных зарубежных и отечественных вокальных ансамблей, основные критерии, определяющие характер интерпретации вокально-ансамблевых сочинений определённой исторической эпохи, новейшие сочинения для вокального ансамбля, создаваемые зарубежными и отечественными композиторами, методы репетиционной работы с вокально-ансамблевыми сочинениями различных исторических эпох;

уметь: (ОК-3,4)

исполнить на фортепиано партитуры сочинений, находящихся в работе, петь вокальные партии, выявлять технические сложности на основе анализа партитуры вокальных ансамблей, выработать наиболее оптимальный план репетиционной работы над определённым вокальноансамблевым сочинением, обозначать конкретные задачи, призванные решить проблемы взаимодействия между вокальными партиями в рамках динамического, ритмического, темпового и дикционного ансамблей, работать с музыковедческой, хороведческой, методической литературой, обеспечивающей приближение к максимально адекватной авторскому замыслу интерпретации вокально-ансамблевых сочинений, провести репетиционную работу над изучаемым сочинением;

владеть: (ОК-11; ПК-5,8)

методами анализа партитуры вокально-ансамблевого сочинения, навыками составления концертных программ для вокальных ансамблей различных типов, умением создавать вокальные упражнения, способствующие решению задач интонирования сочинений определённой исторической эпохи, навыками вокально-хоровой работы над дыханием, строем, ансамблем, нюансами, дикцией и артикуляцией в репетиционном процессе, техникой хорового дирижирования.

4. Структура содержания дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, трудоемкость 144 часа, мелкогрупповые - 66 часов, время изучения – 6,7,8 семестры – очное обучение. Заочное обучение (4-года) – 4 зачетных единиц, трудоемкость 144 часа, мелкогрупповые- 8 часов, изучается в – 6,7,8 семестрах. Заочное обучение (5-лет) – 4 зачетных единиц, трудоемкость 144 часа, мелкогрупповые- 14 часов, изучается в -7,8,9 семестрах.

Очное обучение:

семестры	Наименование тем	Общая трудоемкость	Мелкогрупповые	Самостоятельные часы студента	Коды компетенции	Форма контроля
		4 ед.			ОК, ПК	
6	Развитие вокально-технических навыков		34	27	ОК-2,3,4,11; ПК-5,8	
7			18	27	-//-	
8	Развитие вокально-технических навыков		14	24	-//-	экзамен
	Итого:	144	66	78		

Заочное обучение (5лет)

семестры	Наименование тем	Общая трудоемкость	Мелкогрупповые	Самостоятельные часы студента	Коды компетенции	Форма контроля
		4 ед.			ОК, ПК	
7	Развитие вокально-		4	42	ОК-2,3,4,11;	

	технических навыков				ПК-5,8	
8	Развитие вокально-технических навыков		4	42	-//-	зачет
9			6	46	-//-	экзамен
	Итого:	144	14	130		

Заочное обучение (4года)

семестры	Наименование тем	Общая трудоемкость	Мелкогрупповые	Самостоятельные часы студента	Коды компетенции	Форма контроля
		4 ед.			ОК, ПК	
6	Развитие вокально-технических навыков		4	46	ОК-2,3,4,11; ПК-5,8	
7	Развитие вокально-технических навыков		2	46	-//-	
8			2	44	-//-	экзамен
	Итого:	144	8	136		

Одна из задач курса работа над формированием профессиональных навыков включает в себя:

а) Развитие вокально-технических навыков (работа над чистотой интонации, над достижением свободного владения ритмическим рисунком, над дыханием, звукообразованием, штрихами и т.д.)

б) Развитие вокально-технических навыков (работа над умением слушать себя и партнеров по ансамблю, петь свою партию в соответствии с общим исполнительским планом; добиваться тембрового слияния, единства динамических оттенков, темпа и его изменений, гибкости и выразительности фразировки).

Расширение музыкального кругозора учащихся происходит через ознакомление с вокальными и хоровыми произведениями, степень трудности которых позволяет использовать их в работе со студентами дирижерско-хоровой кафедры

Вокальная музыка располагает достаточно большим количеством произведений, написанных для различных составов вокальных ансамблей. Большинство из них

предполагает наличие профессиональных вокальных голосов, что создает некоторые сложности в использовании вокального репертуара, так как певческие возможности дирижеров-хоровиков ограничены. В связи с этим подбор репертуара ориентирован, в основном, на хоровые произведения русской и зарубежной классики, духовной музыки, обработки народных песен, произведений современных композиторов, а так же национальных авторов. В целях обеспечения репертуара несложными ансамблевыми произведениями следует привлекать студентов к аранжировкам произведений, где при подборе репертуара необходимо учитывать не только его учебно-педагогическую ценность, но и пригодность к концертному исполнению. Аранжировки следует делать под руководством педагога.

Примерные программы для женского и смешанного видов ансамбля:

3 курс, женское трио и квартет

1. русская народная песня в обработке А. Лядова
«Ты не стой, колодец», «Во лузях»
2. Рахманинов С. «Слава народу», «Задремали волны»
3. Чайковский П. «Без поры, да без времени»
4. Казанов А. «Лиса»
5. Шуман Р. «Розмарин», «Лесная фея»
6. Буцко Ю. « Ах, пчелка ярая»

4 курс, неполный смешанный и смешанный квартет

1. Хромушин О. «Фантазия на темы русских композиторов»
2. Свиридов Г. «Старинный танец»
3. Даргомыжский А. «Петербургские серенады»
4. Хаупа Д. «Сирота, я сирота»
5. Танеев С. «Адели»

Примерный репертуарный список

В предлагаемый репертуарный список включены произведения разных эпох, стилей и жанров. Мужской ансамбль как самостоятельная форма работы практически не используется, поэтому в репертуарном списке отсутствует.

Трио и квартеты для женского состава:

- Русские народные песни в обработке А. Лядова:
«Ты не стой, колодец», «Колыбельная», «Во лузях»

«Ах, ты степь широкая», обработка О. Галахова
«Вечерний звон», обработка В. Соколова
«А я по лугу» в обработке А. Кулыгина
Аренский «Татарская песня»
Д. Бортнянский «Херувимская песнь(7), пер. Морисовой
В. Калинин «Крестьянская пирушка»
В. Калинин «Солнце, солнце встает»
С. Рахманинов «Сосна»
И. Стравинский «Овсень»
П. Чайковский «Ночь»
П. Чайковский «Яблоня», «Листья»
И. Бах «Сердце молчи», переложение В. Попова
И. Брамс «Любовная песня»
Ф. Лист «Веселые игры»
Р. Шуман «Веселый охотник», «Триолет», «Розмарин»
Ю. Буцко «А мы просо сеяли», «Каледа-маледа»
Е. Подгаец «Эхо», «Овечки»
Т. Попатенко «Падает снег»
Ю. Чичков «В небе тают облака»
Т. Блаева «Разноцветные сны»
А. Казанов «Лиса»
А. Казанов «Удод»

Квартеты для смешанного состава и произведения для неполного смешанного состава:

Русская народная песня «Дороженька», обработка А. Свешникова
Неаполитанская народная песня «На лодке», обработка А. Свешникова
Украинская народная песня «Веснянка», обработка Н. Лысенко
Лакская народная песня «Милый мой», обработка Ш. Чалаева
Башкирская народная песня «Вороной конь», обр. В. Соколова

Русская народная песня «Говорил-то мне», обр. А. Михайлова
Даргомыжский А. «Петербургские серенады»
Г. Свиридов «Где наша роза» «Старинный танец»
С. Танеев «Адели», «Мадригал», «Тихой ночью»
П. Чайковский «Ночевала тучка золотая»
Д. Аркадельт «Ave Maria»
И. Брамс «Новые песни любви», оп.65
И. Брамс «Песни любви», оп.52
З. Кодай «Брынзу утром ел цыган»
О. Лассо «Тик-так»
В. Моцарт «Шесть ноктюрнов»
Ю. Бойко «Дождь»
Т. Карганов «Видит лань в воде»
М. Парцхаладзе «Озеро»
Д. Хаупа «Сирота», «Заяц», « Ножка Бабины»

5. Образовательные технологии

- практические занятия – мелкогрупповые

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, в форме мелкогрупповых занятий под руководством преподавателя и самостоятельной работы студента. В данном процессе основной задачей преподавателя является научить студента самостоятельно пользоваться теми знаниями, умениями и навыками, которые он получил в процессе обучения. В соответствии программными требованиями составляется план занятий, который в процессе работы может корректироваться.

Изучение основных принципов и методов вокальной работы в ансамблевом пении. Нивелирование и сохранение индивидуального тембрового своеобразия голоса каждого певца, артистизм. Развитие навыка пения одной из партий с одновременной игрой партитуры или сопровождения на фортепиано. Выполнение аранжировок для учебного вокального ансамбля, разучивание и концертное исполнение. Самостоятельный подбор музыкального материала, возможность использования фонограмм, микрофонов. Составление репертуарных сборников для самостоятельного вокального ансамбля.

6. Фонд оценочных средств

Каждый вокальный ансамбль должен иметь в своём составе не менее 3-х человек. Это может быть женское трио, женский квартет, смешанный квартет, неполный состав; возможны и другие варианты.

Соотношение проходимых произведений без сопровождения и произведений с сопровождением-произвольное. В 6-7 семестрах в программу включаются в основном произведения с сопровождением, а в 8-м без сопровождения, как более сложная форма работы.

В последнем (8-м) семестре студенты показывают самостоятельную работу (экзамен), выполненную под контролем педагога.

Форма отчета: контрольный урок (зачет) в конце каждого семестра, на котором исполняется 2-3 произведения. Количество произведений, пройденных в семестре и вынесенных на контрольных уроках, зависит от уровня возможностей вокального ансамбля.

Оценочная шкала:

5 (отлично):

- стабильное, безошибочное исполнение музыкального текста в соответствии с необходимыми исполнительскими и художественными требованиями музыкального сочинения.

- яркое, эмоционально наполненное выступление. Понимание произведений разных эпох и стилей.

4 (хорошо):

хорошо выучен текст, но исполнение недостаточно выразительное и осмысленное.

3 (удовлетворительно):

- малосодержательное исполнение, некачественно отработанные элементы выразительных средств.

2 (неудовлетворительно):

- ошибки в тексте,

6.1. Методические рекомендации для преподавателя

Сознательная вокально-техническая работа в классе вокального ансамбля дает возможность студентам сохранить и развить все лучшие качества их голоса, «вокальный слух», т.е. умение слышать малейшие изменения звучания голоса и знать их причины. Этому способствует работа над совершенствованием слуховых и мышечных ощущений и их координации между собой. Слуховые ощущения развиваются в процессе работы над

интонацией, высокой позицией и опорой звука, сглаживанием регистров, подвижностью голоса, хорошей дикцией и фразировкой.

При пении вокальных произведений с текстом вокально-техническая сторона должна быть подчинена художественно-исполнительской задаче, осмысленной и выразительной передаче содержания произведения.

Индивидуальные планы следует составлять с учетом вокально-технических и исполнительских возможностей каждого студента, включая в себя произведение различных стилей и жанров. Рекомендуется также работать над разучиванием хоровых партий. Кроме сольного репертуара, желательно включать в индивидуальные планы дуэты, трио для развития у студентов навыков ансамблевого пения.

При работе над произведениями особое внимание следует уделять четкости дикции, правильному произношению и осмысленному донесению текста.

В репертуарный список программы включены произведения различной степени сложности. Учитывая специфику вокальных данных студентов дирижерско-хорового факультета репертуарный список составлен не по курсам, а по голосам, предоставляя право педагогу индивидуально, определяя вокально-исполнительские данные каждого студента, давать произведения по своему усмотрению.

Когда у студента закрепляются вокальные навыки, рекомендуется приобщать его к самостоятельной работе над голосом и разучиванием репертуара. Для этого следует давать домашние задания, которые должны систематически проверяться преподавателем.

Помимо умения владеть своим голосом, студенту необходимо дать элементарные знания в области вокальной методики. Эти знания приобретаются в процессе занятий параллельно с практической работой.

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов

Дисциплина вокальный ансамбль предполагает, во-первых, глубокое многостороннее изучение содержания музыкальных произведений и, во-вторых, практическое воплощение в интонации глубоко продуманной и прочувствованной музыки.

Основной задачей анализа произведений является воспитание любви и интереса к музыке. Помимо основной, существует еще целый ряд задач, решаемых в ходе аналитической работы над произведением: получение основных знаний по анализу вокального сочинения; умение применять комплекс музыковедческих и теоретических знаний, полученных в курсах других дисциплин; формирование навыка самостоятельной исследовательской работы; развитие вербальных способностей и логики и др.

Систематическая аналитическая работа расширяет и углубляет знания студента в области литературы, истории и теории музыки.

7. Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Рекомендуемая литература (основная)

Сборники хоровых произведений

1. Агафонников В. Хоры. - М., 1979.
2. Агафонников В. Шесть хоровых поэм на стихи Р. Казаковой. - М., 1985.
3. Аренский А. Избранные хоры / Сост. Н. Скобликова. - М., 1984.
4. Барток Б. Избранные хоры / Сост. В. Живов. - М., 1991.
5. Библиотека студента-хормейстера. Вып. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 20.
6. Библиотека хормейстера. Вып. 4, 5, 6, 22, 25, 26, 28, 30.
7. Бойко Р. Избранные хоры. - М., 1984.
8. Брамс И. Избранные хоровые произведения / Сост. Б. Тевлин. - М., 1976.
9. Василенко С. Избранные хоры / Сост. К. Лебедев. - М., 1972.
10. Дебюсси К. Три песни на слова Ш. Орлеанского. - М., 1984.
11. Егоров А. Сочинения и переложения для хора без сопровождения. - Л., 1959.
12. Жанекен К. Избранные хоры. Сост. К. Виноградов. - М., 1974.
13. Избранные хоры советских композиторов. Вып. 1. - М., 1959. Вып. 5. - М., 1973. Вып. 8. - М., 1976.
14. Ипполитов-Иванов М. Пять хоров. - М., 1971.
15. Итальянские хоры. - М., 1956.
16. Жоскен Дебре. Хоровая музыка для хора без сопровождения / Сост. Н. Кузнецова. - Л., 1979.
17. Локшин Д. Зарубежная хоровая литература. Вып. 2. - М., 1966.
18. Мендельсон-Бартольди Ф. Хоры без сопровождения. Вып. 1 / Сост. Н. Лебедева. - М., 1984.
19. Монтеверди К. Избранные мадригалы / Сост. Вл. Соколов. - М., 1969.
20. Мурадели В. Избранные хоровые произведения / Сост. А. П. Александров. - М., 1977.
21. Репертуар хорового класса. Вып. 1 / Сост. Е. Зверева. - М., 1973. 9. Римский-Корсаков Н. Хоры из опер в сопровождении фортепиано

22. Романсы русских композиторов из репертуара Рузанны и Карины Лисициан. Переложение для сопрано и меццо-сопрано в сопровождении фортепиано. М.: Музыка 2011 г.

23. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля. Средние и высшие музыкальные учебные заведения. В четырех тетрадях. М.: Музыка 2002 г.

8. Материально -техническое обеспечение дисциплины.

1. Библиотека: научно-методическая и нотная литература.
2. Кабинет, оборудованный музыкальным инструментом.
3. Учебные аудитории для индивидуальных занятий, оснащенные фортепиано.

9. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы

<http://www.classic-online.ru> <http://www.disserr.ru> <http://imslp.org/wiki/>
<http://nlib.org.ua/parts/books.html> <http://music.edu.ru> <http://ldnknigi.lib.ru/Musik.htm> <http://roisman.narod.ru/compnotes.htm>
<http://notes.tarakanov.net/> <http://www.musiccritics.ru> <http://www.21israelmusic.com> <http://www.classicalconnect.com> <http://www.classicalmusiclinks.ru>
<http://www.classic-music.ru> <http://www.dirigent.ru> <http://www.imslp.org>
<http://www.krugosvet.ru> <http://mus-info.ru> <http://www.early-music.narod.ru>
<http://www.elibrary.ru>

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с учетом рекомендаций и ООП СКГИИ по направлению подготовки 53.03.05 (073500) «Дирижирование» и профилю «Дирижирование академическим хором».

Программа одобрена на заседании кафедры вокального искусства и дирижирования.

Протокол № 2

от «8» сентября 2014 г.

Зав. кафедрой: профессор _____ Гасташева Н.К.

Разработчик: _____ Лакунов А.Ж.

Эксперт: доцент _____ Мидова М.К.