

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Рахаев Анатолий Измаилович
Должность: И. о. Ректора
Дата подписания: 03.09.2025 12:36:27
Уникальный программный ключ:
b049feef759df6f58f67585b7b025b2ad1295921

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»

КАФЕДРА ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА И ДИРИЖИРОВАНИЯ

Утверждаю
Проректор по учебной работе,
профессор
_____ Ахмедагаев М.М.
«26» августа 2025 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Вокальный ансамбль
Направление подготовки

53.03.05 «Дирижирование»

Направленность (профиль)

«Дирижирование академическим хором»

квалификация (степень) - бакалавр

Квалификация
Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора.
Преподаватель.

Форма обучения – **очная, заочная**

Срок обучения
очная форма - **4 года**
заочная форма – **5 лет**

Нальчик
2025

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 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 ОПОП ВО

Блок 1. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование общепрофессиональных и профессиональных компетенций:

- Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации (ОПК-2)
- Способен дирижировать любительскими (самодеятельными) и учебными хорами или оркестрами (ПК-1)
- Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения (ПК-2)
- Способен проводить репетиционную работу с любительскими (самодеятельными) и учебными творческими коллективами (ПК-3)
- Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов (ПК-6)
- Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры) (ПК-14)

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать: традиционные знаки музыкальной нотации, в том числе нотации в ключах «до»; приемы результативной самостоятельной работы над музыкальным произведением; основы нотационной теории и практики; основные направления и этапы развития нотации; основные элементы техники дирижирования; структуру дирижерского жеста, технологические и физиологические основы функционирования дирижерского аппарата; историческое развитие исполнительских стилей; музыкально-языковые и исполнительские особенности хоровых или оркестровых произведений различных стилей и жанров; специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам дирижерского искусства; методику работы с исполнительскими коллективами разных типов; средства достижения выразительности звучания творческого коллектива; методические принципы работы с вокалистами или инструменталистами; музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; хоровой или оркестровой репертуар различных стилей; репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов; исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов; общие сведения о теории и практике массовой коммуникации; принципы работы в сфере PR; основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации;

Уметь: прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения; озвучивать на инструменте и (или) голосом нотный текст различных эпох и стилей; распознавать знаки нотной записи, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором

исполнительские нюансы; отражать в мануальном жесте технические и художественные особенности исполняемого произведения; осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; управлять тембровой палитрой хора или оркестра; 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; исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений; организовать концертное мероприятие; составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории; излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR;

Владеть: навыком исполнительского анализа музыкального произведения; свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными методами нотации; категориальным аппаратом нотационных теорий; различными видами нотации; приемами дирижерской выразительности; дирижерскими схемами; навыками конструктивного критического анализа проделанной работы; навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы с творческим коллективом; коммуникативными навыками в профессиональном общении; знаниями по истории и теории хорового или оркестрового исполнительства; профессиональной терминологией; вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте; методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте; навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций; навыками устной и письменной деловой речи; исполнительским анализом музыкальных сочинений.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную: практическую), самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестацию. Дисциплина ведется в течение трех семестра.

Вид учебной работы (очная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	5	3
Аудиторные занятия		66		
Самостоятельная работа*		72		
* В том числе экзамены: 36 час.				
Вид учебной работы (заочная форма обучения)	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Экзамен	Зачет
Общая трудоемкость	4	144	9	8
Аудиторные занятия		14		
Самостоятельная работа*		130		
* В том числе экзамены: 36 час.				

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

С е м е с т р	Раздел Дисциплины Очное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
6	Развитие вокально-технических навыков ансамблевого пения.	34	24	
7		18	24	
8		14	24	
	Итого: 144**	66	72*	Экзамен

* В том числе экзамены – 36 час.;

** В том числе контактная работа — 70\14час. – практические занятия, зачет, экзамен.

С е м е с т р	Раздел Дисциплины Заочное обучение	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов		Форма промежуточной аттестации (по семестрам)
		Лекция	СРС	
7	Развитие вокально-технических навыков ансамблевого пения.	4	42	
8		4	42	
9		6	46	
	Итого: 144**	14	130*	Экзамен

* В том числе экзамены – 36 час.;

** В том числе контактная работа — 14час. – практические занятия, зачет, экзамен.

Содержание дисциплины

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 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 также 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 лугах»
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 лугах»
«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. Чесноков «Ночь»
П. Чесноков «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».

4.3. Рекомендуемые 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.

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

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. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

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. 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.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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://eJanbook.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://eJanbook.Com/reader/book/53674/#1>
<https://eJanbook.com/reader/book/91059/#2>

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.

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://eJanbook.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://eJanbook.Com/reader/book/90025/#1>

Интернет-ресурсы:

СКГИИ имеет доступ к следующим библиотечным Интернет-ресурсам:

1. Электронная библиотечная система IPR books www.iprbookshop.ru;
2. Электронная библиотечная система "Лань" www.e.lanbook.com
3. Образовательная платформа Юрайт <https://urait.ru/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

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

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, направленность (профиль подготовки) «Дирижирование академическим хором».

Программа утверждена на заседании кафедры от 19 июня 2025 года, протокол №10

Заведующий кафедрой: профессор

Гасташева Н.К.

Разработчик: преподаватель

Круглова Н.А.

Эксперт: доцент

Кучукова Р.С.