

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖИ
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ГОУК ЛНР «ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра музыкального искусства эстрады

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 И.А.Федоричева

29.08. 2019 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ**

Уровень основной образовательной программы – магистратура

Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство

Профиль – Эстрадно-джазовое пение

Статус дисциплины – вариативная

Учебный план 2018 года

Описание учебной дисциплины по формам обучения

Очная							
Курс	Семестр	Всего час. / зач. единиц	Всего аудиторных час.	Лекции, часов	Практич. (семинарск.) час.	Самост. работа, час.	Форма контроля
1,2	1,2,3,4	288/8	204	–	204	84	диф. зачет
Всего		288/8	204	–	204	84	диф. зачет

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ООП и ГОС ВО.

Программу разработала О. Г. Герман, старший преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады.

Рассмотрено на заседании кафедры музыкального искусства эстрады (ГОУК ЛНР «ЛИГАКИ им. М.Матусовского»)

Протокол № 1 от 28.08. 2019 г. Зав. кафедрой Ю.Я. Дерский

1. АННОТАЦИЯ

Дисциплина «Вокальный ансамбль» является вариативной частью дисциплин ООП ГОС ВО (образовательно-квалификационный уровень магистр) и предлагается к изучению студентам 1, 2, курсов (I, II, III, IV семестры) направления подготовки 53.04.02 «Вокальное искусство» и профилю «Эстрадно-джазовое пение» ГОУК ЛНР «Луганская государственная академия культуры и искусств имени М.Матусовского». Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Содержание дисциплины предусматривает практическую основу для формирования профессиональных навыков пения в эстрадных и джазовых ансамблях различной стилиевой направленности, что соответствует современным требованиям эстрадно-джазового исполнительского искусства.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: практические занятия и самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме:

- прослушивание (дифференцированный зачет во II семестре)

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 18 зачетных единиц, 648 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические занятия – 210 часов и самостоятельная работа - 438 часов.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины – воспитание музыкантов, умеющих петь в джазовых и эстрадных ансамблях различной стилиевой направленности, а`cappella или с сопровождением, обладающих высокой культурой исполнения, активных пропагандистов лучших образцов традиционной и современной джазовой музыки.

Задачи:

- формирование навыков ансамблевого музицирования в ансамблях разного количественного состава: от дуэта до септета; разной стилиевой направленности;
- формирование широкого художественного и музыкального кругозора; исполнение ансамблевого репертуара различных музыкальных стилей и жанров, знакомство с творчеством профессиональных коллективов;
- развитие навыков слухового самоконтроля как результата систематических занятий; умение слышать и трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения;
- воспитание художественного вкуса и понимание стиля исполняемых произведений;
- совершенствование ансамблевой культуры, работа над интонацией, изучение штрихов, звукоизвлечения и фразировки, изучение формы композиций традиционного и современного направлений;
- привитие навыка исполнения в ансамбле собственных соло – импровизаций, соответствующих стилю данной композиции;
- совершенствование навыка коллективного чтения с листа различных партий вокальной аранжировки;
- поощрение инициативы студентов в организации и проведении самостоятельных (без преподавателя) репетиций учебных ансамблей;
- стимулирование творческой инициативы в процессе изучений ансамблевых партитур и их концертного исполнения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Обязательная дисциплина «Вокальный ансамбль» относится к разделу обязательных дисциплин вариативной части дисциплин ООП ГОС ВО (образовательно-квалификационный уровень магистр). Изучение данной дисциплины способствует дальнейшему профессиональному воспитанию певцов-художников, творческих личностей, способных к самостоятельной педагогической деятельности и концертной практике.

Требования к «входным» знаниям: владение студентом объемом знаний и умений, соответствующих требованиям к выпускнику ОПОП по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» и профилю «Эстрадно-джазовое пение». Данный курс является одним из основных в профессиональной подготовке специалистов для дальнейшей практической деятельности в области вокальной эстрадно-джазовой музыки и тесно связан с предметами профессионального цикла.

При освоении данной дисциплины необходимо освоение следующих предшествующих дисциплин: Сольное пение, Вокальный ансамбль, Основы вокальной методики, История эстрадной и джазовой музыки, История исполнительского вокального искусства.

Необходимыми являются: знание специфики работы в коллективе, этики коллегиальных отношений; чувство ансамблевого строя, чистота интонирования, чувство ритма, развитый гармонический слух; свободное владение навыком чтения вокальных партитур.

Дисциплина «Вокальный ансамбль» находится в логически последовательной связи с дисциплинами «Сольное пение», «Основы джазовой импровизации», «Сценическая подготовка и актерское мастерство», изучается после и в процессе получения знаний и навыков по указанным дисциплинам и является объединяющим фактором, формирующим педагогические компетенции магистра.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Общекультурные компетенции (ОК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОК-1	совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
ОК-2	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ОК-3	самостоятельно приобретать с помощью информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности
ОК-4	свободно анализировать исходные данные для формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим проблемам
ОК-5	осуществлять организационно-управленческую работу в организациях, в том числе учреждениях культуры и искусств, организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ОК-6	аргументировано отстаивать личную позицию в отношении современных процессов в области музыкального искусства и культуры, науки и педагогики, оформлять и представлять результаты выполненной работы
ОК-7	использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки и представления информации
ОК-8	использовать современные информационные и коммуникационные технологии в области профессиональной деятельности

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ОПК-1	самостоятельно осваивать новые методы научного исследования, при необходимости изменять научный и научный производственный профиль своей профессиональной деятельности
ОПК-2	свободно пользоваться государственным языком и иностранным языком как средством делового общения
ОПК-3	использовать на практике знания и навыки в организации исследовательских работ, в управлении коллективом
ОПК-4	проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, брать на себя всю полноту ответственности

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции
ПК-1	осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность (соло, в музыкальном театре, с хором, оркестром), создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики

ПК-2	мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду
ПК-3	применять основные положения и методы психолого-педагогических наук, использовать их при решении профессиональных задач, анализировать актуальные проблемы и процессы в области музыкального образования
ПК-5	использовать разнообразные педагогические технологии и методы в области музыкального образования
ПК-6	разрабатывать учебно-методические комплексы, отдельные методические пособия и материалы в соответствии с профилем преподаваемых предметов для всех форм обучения - очной, очно-заочной и заочной
ПК-9	выполнять научные исследования в области вокального искусства и музыкального образования
ПК-11	овладеть методологией научной исследовательской деятельности в области вокального искусства и музыкального образования
ПК-12	разрабатывать и реализовывать просветительские проекты в целях популяризации искусства в широких слоях общества, в том числе и с использованием возможностей радио, телевидения, сети «Интернет»
ПК-13	участвовать в общественных дискуссиях по вопросам развития музыкального искусства и образования, осуществлять связь со СМИ, организовывать пресс-конференции
ПК-14	выполнять управленческие функции в органах государственной власти, органах государственной власти субъектов Луганской Народной Республики и органах местного самоуправления в области культуры, в организациях сферы культуры и искусства, в творческих союзах и обществах, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
ПК-15	разрабатывать перспективные и текущие программы деятельности организаций культуры и искусств, репертуарные планы, программы фестивалей, творческих конкурсов
ПК-16	осуществлять работу, связанную с организационно-производственной структурой концертных и театральных организаций, различных агентств, а именно: обеспечивать функционирование творческого коллектива, социально-культурное и финансовое планирование, проектирование и маркетинг в концертных организациях
ПК-17	применять знания в области организации менеджмента в сфере искусства, планирования и финансового обеспечения музыкально-театральной и концертной деятельности
ПК-18	осуществлять работу с авторами произведений музыкального искусства по пропаганде и распространению их продукции, выполнять заказы организаций в области музыкально-исполнительского искусства
ПК-19	применять управленческие технологии информационного маркетинга в области музыкального искусства, культуры, образования

При разработке программы магистратуры все общекультурные и общепрофессиональные компетенции, а также профессиональные компетенции, отнесенные, на которые ориентирована программа магистратуры, включаются в набор требуемых результатов освоения программы магистратуры.

В результате освоения дисциплины, обучающиеся должны **знать:**

- значительный классический эстрадный и джазовый ансамблевый репертуар, включающий произведения разных жанров и стилей; импровизации известных мастеров джаза;
- джазовые «стандарты»;
- основной круг музыкальной и методической литературы, относящейся к сфере вокального ансамблевого исполнительства;
- основы совместного творчества в составе вокального джазового ансамбля; творчество профессиональных коллективов.

Уметь:

- петь в ансамбле разного количественного состава и разной стилевой направленности;
- исполнять ансамблевый репертуар различных музыкальных стилей и жанров;
- слышать и трактовать свою партию как часть совместно исполняемого произведения;
- создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, работать над интонацией, штрихами, фразировкой, звукоизвлечением, читать с листа вокальные партии, импровизировать, транспонировать.

Владеть:

- вокальной культурой, профессиональными основами вокальной техники; навыками исполнения в ансамбле собственных соло – импровизаций, соответствующих стилю данной композиции;
- навыками коллективного чтения с листа различных партий вокальной аранжировки;
- навыками слухового самоконтроля как результата систематических занятий;
- техникой джазового пения, необходимой культурой движения, профессиональной терминологией.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название содержательных модулей и тем	Количество часов				
	Очная форма				
	всего	в том числе			
		лекц.	практич.	индив.	сам.раб.
1	2	3	4	6	7
Содержательный модуль 1. Формирование навыков ансамблевого пения					
Тема 1.1. Введение. Понятие «ансамбль».	15		11		4
Тема 1.2. Основные критерии правильного голособразования	15		11		4
Тема 1.3. Принципы ансамблевого пения	15		11		4
Тема 1.4. Ведущие компоненты профессионально- направленного мышления исполнителя	15		11		4
Итого по содержательному модулю 1	60		44		16
Содержательный модуль 2. Организация работы вокального ансамбля					
Тема 2.1. Организационная структура вокального ансамбля	15		11		4
Тема 2.2. Создание вокального ансамбля и организация творческого процесса	15		11		4
Тема 2.3. Репертуар вокального ансамбля	15		11		4
Тема 2.4. Аранжировка произведений для вокального ансамбля	15		11		4
Итого по содержательному модулю 2	60		44		16
Содержательный модуль 3. Методика работы с вокальным ансамблем					
Тема 3.1. Особенности ансамблевого пения	15		11		4
Тема 3.2. Индивидуальное вокальное обучение участников ансамбля	15		11		4

Тема 3.3. Певческая манера	15		11		4
Тема 3.4. Интонационно-слуховое развитие участников ансамбля	15		11		4
Тема 3.4. Воспитание ритмической самоорганизации и дисциплины ансамбля	15		11		4
Тема 3.5. Особенности артикуляции в ансамблевом пении	15		11		4
Тема 3.6. Работа над произведением	15		10		5
Тема 3.7. Акомпанемент вокальному ансамблю	15		10		5
Итого по содержательному модулю 3	120		86		34
Содержательный модуль 4. Концертно-исполнительский практикум					
Тема 4.1. Концертные выступления: разновидности, организация, подготовка	16		10		6
Тема 4.2. Режиссура концертных выступлений	16		10		6
Тема 4.3. Навыки сценического поведения	16		10		6
Итого по содержательному модулю 4	48		30		18
Всего часов	288		204		84

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АНСАМБЛЕВОГО ПЕНИЯ (I СЕМЕСТР)

Тема 1.1. Введение. Понятие «ансамбль»

Цели и задачи курса. Роль дисциплины в профессиональной подготовке руководителей вокально-хоровых коллективов. Взаимосвязь с учебными дисциплинами Вокальный ансамбль, Хороведение, Методика работы с ансамблем, Вокальная аранжировка. Понятие «ансамбль». Виды вокальных ансамблей. Структура исполнительских составов ансамблей. Любительские и профессиональные вокальные ансамбли. Исторический обзор вокально-ансамблевого искусства в России и за рубежом. Традиции русского ансамблевого исполнительства. Современное состояние и тенденции развития вокальных ансамблей. Исторические и современные жанры вокального ансамбля.

Тема 1.2. Основные критерии правильного голосообразования

Теории голосообразования. Свойства певческого голоса. Приведение голоса в правильное певческое состояние, устранение имеющихся недостатков. Вольное физиологическое звучание голоса. Развитие певческих навыков: постановка голоса, вокальное дыхание, тембр, владение разными вокально-техническими приёмами, дикцией, чистотой интонации и т.д. Подбор упражнений в процессе обучения в соответствии с уровнем развития учащихся. Индивидуальный характер подбора упражнений для каждого голоса.

Тема 1.3. Принципы ансамблевого пения

Структура и функции эстрадных ансамблей. Специфика ансамблевого исполнительства. Художественное единство исполнения. Приёмы звукообразования в эстрадном ансамбле.

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ (II СЕМЕСТР)

Тема 2.1. Организационная структура вокального ансамбля

История и теория вокального ансамбля (многоголосие: строй и ансамбль). Эстрадно-ансамблевые вокальные группы, как профессиональные музыкальные единицы (дуэт, трио, и т.д.). Эстрадный вокальный ансамбль, как отдельный музыкальный жанр. Выбор стилистики, жанра Основы вокального исполнительства. Анализ классического и эстрадно-джазового ансамблевого репертуара, включающего произведения разных жанров и стилей. Репетиционная база. Руководитель вокального ансамбля, его функции.

Тема 2.2. Создание вокального ансамбля и организация творческого процесса

Ансамбль, как коллектив. Вокальная организация ансамбля. Типы ансамблей. Партия в ансамбле. Информационный период, прослушивание, организация учебно-творческого процесса. Принципы подбора участников ансамбля. Расстановка. Взаимодействие нюансов, строя и ансамблевой звучности. Дикция. Интонация. Работа над вокально-певческими упражнениями в ансамбле. Унисонные и унисонно-октавные распевания.

Тема 2.3. Репертуар вокального ансамбля

Общие принципы планирования репертуара. Особенности подбора репертуара, его жанровое и стилистическое многообразие. Проблемы репертуара и способы их решения

Тема 2.4. Аранжировка произведений для вокального ансамбля

Аранжировка как один из способов расширения репертуара. Составы вокальных ансамблей. Развитие партий в аранжировках. Диапазоны певческих голосов. Принципы изложения мелодии от 2-х голосия до 4-х голосия. Способы корректировки партитуры под возможности данного конкретного вокального ансамбля. Самостоятельная аранжировка вокальных произведений. Применение на практике работы с коллективом системы способов и приёмов изучения произведений с ансамблем. Особенности фактуры, голосоведения. Творчество аранжировщика.

РАЗДЕЛ III. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ (III СЕМЕСТР)

Тема 3.1. Особенности ансамблевого пения

Сравнительная характеристика сольного, ансамблевого и хорового пения. Специфичная манера пения в ансамбле: чувство равновесия, интонационная устойчивость, особая осмысленность в подаче слова, яркая тембровая выразительность, «обыгрывание» музыкального материала в сценическом воплощении (сценические движения, реквизит, костюмы). Тип певческого голоса и его место в вокальном ансамбле. Слияние голосов. Выработка единого певческого звукообразования. Динамический и тембровый баланс. Вокальная артикуляция в ансамбле.

Тема 3.2. Индивидуальное вокальное обучение участников ансамбля

Певец-ансамблист. Вокальная подготовка: координация слуха и голоса, дыхание, диапазон, сила голоса, улучшение тембровых качеств.

Тема 3.1. Художественно-технические особенности вокальных произведений.

Особенности изучения произведений в разных фактурах изложения. Самостоятельный анализ художественных и технических особенностей вокальных произведений. Система способам и приёмов изучения произведений с ансамблем.

Тема 3.2. Певческая манера

Формирование единой манеры звукообразования, слитности звучания голосов ансамбля. Нивелирование и сохранение индивидуального тембрового своеобразия голоса каждого певца. Изучение голосов, их тесситурных условий. Изучение репертуара. Освоение навыков пения в условиях различных вокальных произведениях.

Тема 3.3. Воспитание ритмической самоорганизации и дисциплины ансамбля

Особенности ритмической пульсации. Ритмические упражнения. Ритмические неточности в исполнении, их причины и способы преодоления.

Тема 3.4. Особенности артикуляции в ансамблевом пении

Артикуляционные упражнения. Скороговорки. Краткий обзор основных особенностей произношения итальянского, английского, немецкого, французского языков.

Тема 3.5. Работа над произведением

Этапы работы над произведением. Приемы разучивания музыкального произведения. Работа над строем, тембровым и динамическим балансом. Работа над метроритмической и артикуляционной синхронностью исполнения. Художественная отделка. Значение передачи эмоционально-художественного смысла произведения на практике работы в ансамбле. Работа с идейно-художественным замыслом и содержанием исполняемых произведений. Эмоционально воздействие слушателя и коллектива, эмоциональное взаимодействие участников коллектива во время исполнения музыкального произведения. Создание индивидуальных художественных интерпретаций музыкального произведения

Тема 3.6. Аккомпанемент вокальному ансамблю

Работа с концертмейстером. Руководитель и участники ансамбля. Выбор инструментов. Особенности пения под фонограмму («минус»).

РАЗДЕЛ IV. КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ (IV СЕМЕСТР)

Тема 4.1. Концертные выступления: разновидности, организация, подготовка

Сольный концерт, выступление в сборных концертах, участие в мероприятиях. Отчетные, конкурсные, праздничные, тематические, монографические концерты (выступления). Составление концертной программы.

Тема 4.2. Режиссура концертных выступлений

Композиция, сценография, единство художественных и технических элементов. Ведущий концерта. Главные составляющие эстрадного номера. Художественная структура эстрадного номера и основные методологические принципы его создания. Изучение типологии и классификации разновидностей эстрадного номера. Отличительные особенности художественной структуры вокально-эстрадного номера. Актерская психотехника эстрадного певца. Эстрадный образ певца. Акустика концертного зала. Использование микрофонов, фонограмм.

Тема 4.3. Навыки сценического поведения

Практика концертного исполнения. Концертные костюмы, выход и уход, поклоны. Артистизм. Проблема эстрадного волнения. Работа над артистизмом, свободой самовыражения, исполнительской волей, концентрацией внимания. Участие в международных конкурсах и фестивалях эстрадно-джазового вокального искусства. Участие в городских и республиканских мероприятиях, подготовка концертных номеров.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и в качестве выполненных практических заданий и рефератов.

СР включает следующие виды работ:

- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ I. ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ АНСАМБЛЕВОГО ПЕНИЯ (I СЕМЕСТР)

Тема № 1. Введение. Понятие «ансамбль»

1. Цели и задачи курса. Понятие «ансамбль»
2. История и современные тенденции развития вокального ансамблевого музицирования
3. Классификация вокальных ансамблей
4. Современные вокальные ансамбли в России и за рубежом

Термины: вокальный ансамбль, вокальное искусство, типы ансамблей

Выполнить:

1. Ретроспективный обзор истории развития вокального ансамблевого искусства.
2. Изучить типы ансамблей.
3. Изучить традиции вокального ансамблевого музицирования в России.
4. Традиции вокального ансамблевого музицирования за рубежом.
5. Изучить структуру исполнительских составов вокальных ансамблей.

Литература: [1–С. 11-31; 7–С. 34-46; 16–С. 29-76; 24–С. 53-62; 28–С. 8-9; 30–С. 12-43; 33–С. 21-58]

Тема № 2. Основные критерии правильного голосообразования

1. Теории голосообразования
2. Свойства певческого голоса
3. Развитие певческих навыков

Термины: певческий голос, певческие навыки, голосообразование, теории голосообразования.

Выполнить:

1. Дайте характеристику различных видов звукообразования. Физиологическая суть звукообразования (высота звука, сила, диапазон). Положение гортани, работа голосовых складок (механизмы фальцетного и грудного звукообразования).

2. Устранение вокально-технических трудностей. Упражнения на устранения дефектов голосообразования.

3. Упражнения на совершенствование вокально-технических приёмов: мягкая и твёрдая атака звука, ощущение резонаторов.

4. Работа над чистотой интонирования.

Литература: [[5-С.](#) 103-111; [6-С.](#) 241-247; [12-С.](#) 90-144; [19-С.](#) 10-13; [22-С.](#) 43-47, 83-85; [23-С.](#) 46-103, 180-183;]

Тема № 3. Принципы ансамблевого пения

1. Структура и функции эстрадных ансамблей

2. Специфика ансамблевого исполнительства

3. Художественное единство исполнения.

4. Базовые принципы ансамблевого пения: звукообразование, артикуляция, многоголосие, строй и ансамбль)

Термины: вокальный ансамбль, вокальное искусство, исполнительское мастерство, единство исполнения, звукообразование, певческий вдох, атака, артикуляция, дикция.

Выполнить:

1. Описание структуры и функций вокального ансамбля.

2. Отработка элементарных навыков голосообразования в рамках ансамблевого пения.

3. Определение функции каждого отдельного голоса в ансамблевом пении (мелодическая, басовая, гармоническое заполнение, контрапункт).

4. Приравнивание голоса к общей звучности в коллективе. Переключение с ведущего мелодического голоса на сопровождающий.

5. Упражнения для работы над артикуляционным ансамблем в произведениях.

6. Отработка единства технических приёмов

7. Выработка «высокой певческой позиции». Устранение форсированного звучания. Отработка плавности звуковедения при пении в ансамбле. Пение legato, non legato.

Литература: [[7-С.](#) 3-25; [8-С.](#) 30-36; [10-С.](#) 18-48; [11-С.](#) 51-74; [13-С.](#) 53-67; [14-С.](#) 5-28; 136-184; [22-С.](#) 3-11; [26-С.](#) 98-114]

РАЗДЕЛ II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ (II СЕМЕСТР)

Тема № 4. Организационная структура вокального ансамбля

1. Репетиционная база.

2. Руководитель вокального ансамбля, его функции.

3. Выбор стилистики, жанра.

Термины: репетиционная база, руководитель, дирижер, вокальный ансамбль, стиль, жанр.

Выполнить:

1. Изучение классического и эстрадно-джазового ансамблевого репертуара, включающего произведения разных жанров и стилей.

2. Определение функций руководителя вокального ансамбля.

Литература: [[8-С.](#) 3-23; [11-С.](#) 20-46; [14-С.](#) 160-221; [16-С.](#) 29-76; [26-С.](#) 6-62; [27-С.](#) 3-28]

Тема № 5. Создание вокального ансамбля и организация творческого процесса

1. Информационный период, прослушивание, организация учебно-творческого процесса.
2. Принципы подбора участников ансамбля.
3. Расстановка.

Термины: вокальный ансамбль, творческий процесс, прослушивание, отбор, расстановка.

Выполнить:

1. Изучить принципы подбора участников ансамбля.
2. Определить типы голосов участников ансамбля.
3. Выполнить расстановку участников ансамбля.
4. Выявить особенности ансамблевого пения в сравнении с сольным и хоровым.

Литература: [[8-С.](#) 5-12, 113-160; [16-С.](#) 126-161; [33-С.](#) 138-149; [34-С.](#) 26-54]

Тема № 6. Репертуар вокального ансамбля

1. Общие принципы планирования репертуара
2. Особенности подбора репертуара, его жанровое и стилистическое многообразие
3. Проблемы репертуара и способы их решения

Термины: репертуар, песня, художественное творчество, ансамбль, коллектив, репертуарное направление.

Выполнить:

1. Анализ исполнительских стилей
2. Изучить принципы отбора музыкальных произведений для вокального коллектива: идейно-художественная значимость; актуальность темы; интерес учащихся к произведению; личная профессиональная возможность; разнообразие видов и жанров.
4. Подбор репертуара для вокального ансамбля исходя из уровня подготовки исполнителей и материальных возможностей
5. Анализ направлений культурно-массовых мероприятий, где может быть использован концертный номер

Литература: [[7-С.](#) 83-86; [8-С.](#) 3-19; [30-С.](#) 206-227; [33-С.](#) 135-148;]

Тема № 7. Аранжировка произведений для вокального ансамбля

1. Аранжировка как один из способов расширения репертуара
2. Способы корректировки партитуры под возможности данного конкретного вокального ансамбля
3. Создание собственных аранжировок
4. Особенности фактуры, голосоведения

Термины: репертуар, вокальная аранжировка, партитура, фактура, голосоведение.

Выполнить:

1. Изучить особенности аранжировки для вокального ансамбля.
2. Знакомство с примерами аранжировок и принципами усложнения простых ансамблевых образцов или облегчения сложных сочинений.
3. Изучить особенности фактуры, голосоведения каждой партии изучаемого произведения.
4. Сделать аранжировку песни для вокального ансамбля любого состава по выбору студента (а саррелла или в сопровождении фортепиано).

Литература: [[7–С.](#) 83-86; [21–С.](#) 12-18]

РАЗДЕЛ III. МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ (III СЕМЕСТР)

Тема № 8. Особенности ансамблевого пения

1. Тип певческого голоса и его место в вокальном ансамбле
2. Слияние голосов
3. Динамический и тембровый баланс
4. Вокальная артикуляция в ансамбле

Термины: голос, тип голоса, диапазон, тембр, звукообразование, артикуляция, тесситура, трезвучие, гамма, арпеджио, ансамбль.

Выполнить:

1. Упражнения для выработки единого певческого звукообразования – диатонические гаммы и арпеджио.
2. Упражнения на выработку единого певческого звукообразования, работа над единой вокальной артикуляцией в ансамбле.
3. Пропевание трезвучий, гамм, арпеджио, аккордов, по всему рабочему диапазону данного ансамбля.

Литература: [[7–С.](#) 18-48; [9–С.](#) 3-92; [11–С.](#) 51-74; [20–С.](#) 3-101; [14–С.](#) 160-189; [15–С.](#) 7-130; [16–С.](#) 29-76; [24–С.](#) 18-128; [33–С.](#) 140-158;]

Тема № 9. Индивидуальное вокальное обучение участников ансамбля

1. Певец-ансамблист.
2. Вокальная подготовка: координация слуха и голоса, дыхание, диапазон, сила голоса, улучшение тембровых качеств.

Термины: певец-ансамблист, вокальная подготовка, постановка голоса, певческое дыхание, диапазон, тембр, интонация, индивидуальный подход.

Выполнить:

1. Определить роль каждого участника ансамбля в целом для коллектива
2. Упражнения, предложенные индивидуально педагогом для выработки четкого интонирования, устойчивого певческого дыхания, развития вокального диапазона.
3. Пропевание неустойчивых звуков с разрешением в устойчивые.
4. Пение хроматизмов, гамм.
5. Применение метода внутреннего подпевания.
6. Моделирование высоты звуков через движение (например, поднятием руки на определенную высоту, которая символизирует высоту ноты).

7. Подбор мелодии на инструменте по слуху. Игра мелодии совместно с пропеванием.

Литература: [[5-С.](#) 31-50; [7-С.](#) 25-42; [9-С.](#) 63-71; [23-С.](#) 424-429; [24-С.](#) 98-103]

Тема № 10. Певческая манера

1. Формирование единой манеры звукообразования, слитности звучания голосов ансамбля

2. Нивелирование и сохранение индивидуального тембрового своеобразия голоса каждого певца

Термины: певческая манера, индивидуальность, тембр, звуковедение, унисон, тембровый строй, гармонический строй, мелодический строй.

Выполнить:

1. Упражнения на выработку унисона

2. Пение канонов.

3. Пение двухголосных упражнений

Литература: [[5-С.](#) 132-148; [7-С.](#) 55-63; [8-С.](#) 13-19; [9-С.](#) 63-71; [13-С.](#) 90-145; [19-С.](#) 24-33; [27-С.](#) 35-36; [31-С.](#) 41-49; [33-С.](#) 236-239]

Тема № 11. Интонационно-слуховое развитие участников ансамбля

1. Развитие навыков чистой интонации.

2. Правила интонирования

3. Особенности распределения слухового внимания при пении в вокальном ансамбле

Термины: вокальный ансамбль, участник ансамбля, интонирование, внимание, вокальная партия.

Выполнить:

1. Пропевание неустойчивых звуков с разрешением в устойчивые.

2. Пение хроматизмов, гамм.

3. Исполнение партии без сопровождения. Сверять правильность звучания голоса с инструментом.

4. Применение метода внутреннего подпевания.

5. Моделирование высоты звуков через движение (например, поднятием руки на определенную высоту, которая символизирует высоту ноты).

6. Подбор мелодии на инструменте по слуху. Игра мелодии совместно с пропеванием.

Литература: [[5-С.](#) 132-148; [7-С.](#) 55-63; [8-С.](#) 13-19; [9-С.](#) 63-71; [13-С.](#) 90-145; [19-С.](#) 24-33; [27-С.](#) 35-36; [31-С.](#) 41-49; [33-С.](#) 236-239]

Тема № 12. Воспитание ритмической самоорганизации и дисциплины ансамбля

1. Ритмическая пульсация

2. Ритмические упражнения

3. Ритмические неточности в исполнении, их причины и способы преодоления

Термины: вокальный ансамбль, ритм, ритмический ансамбль, технические трудности, самоорганизация, самодисциплина.

1. Работа над звуком, дикцией, ритмом и интонацией.
2. Выстраивание ритмического ансамбля.
3. Упражнения на отработку правильного совместно взятого певческого вдоха.

При смене темпов или при паузах не допускать удлинения, или укорочения длительности.

4. Проговорить вслух хором ритмический рисунок.
5. Простучать (прохлопать) ритм и вместе с тем читать ритм песни. После этой настройки сольфеджировать, затем петь со словами.
6. Упражнения на ритмическое дробление.

Литература: [[7-С.](#) 69-75; [10-С.](#) 63-73; [11-С.](#) 149-194; [16-С.](#) 176-201; [24-С.](#) 103-140; [30-С.](#) 43-90; [34-С.](#) 90-96]

Тема № 13. Особенности артикуляции в ансамблевом пении

1. Артикуляционные упражнения.
2. Скороговорки.
3. Особенности работы над произведением с иностранным текстом

Термины: артикуляция, скороговорки, иностранный язык, произношение, орфоэпия.

Выполнить:

1. Краткий обзор основных особенностей произношения итальянского, английского, немецкого, французского языков.
2. Артикуляционная разминка (упражнения без интонирования).
3. Контроль правильного положения корпуса.
4. Расставление речевых ударений в сочетании их с музыкальным рисунком произведения.
5. Упражнения на развитие дикции. Чёткое и утрированное произношение согласных звуков.
6. Утрированное произношение слов на динамическом оттенке *piano*.
7. Выявление содержания и характера литературного текста исполняемых произведений.
8. Изучение правил грамотного произношения текста в произведениях

Литература: [[2-С.](#) 3-90; [3-С.](#) 28-42; [5-С.](#) 73-82; [6-С.](#) 465-509; [9-С.](#) 55-61; [13-С.](#) 135-144; [15-С.](#) 15-139; [17-С.](#) 20-27; [22-С.](#) 30-43; [27-С.](#) 11-12]

Тема № 14. Работа над произведением

1. Этапы работы над произведением. Приемы разучивания.
2. Работа над строем, тембровым и динамическим балансом.
3. Работа над метроритмической и артикуляционной синхронностью исполнения.
4. Художественная отделка.

Термины: вокальный ансамбль, творческий процесс, разучивание, сольфеджирование, строй, тембр, динамический баланс, динамика, артикуляция, синхронность.

Выполнить:

1. Ознакомление с музыкальным произведением. Прослушивание различных интерпретаций. Понятие о содержании, строении, об особенностях музыкального языка, об общей идее.

2. Продемонстрировать этапы репетиционного процесса: *Методика эскизного этапа* (рассказ о произведении, показ в записи, показ на инструменте, показ солистом и др); *методика технологического этапа* (разучивание произведения с нотным текстом, выучивание с применением вокальных слогов). Пропевание в медленном темпе с остановкой на трудноисполняемых интервальных скачках. Работа над ансамблем, строем, вокальными красками, тембром и др.; *художественный этап* – работа над строем и непосредственно вокальным ансамблем. Коррекция пения с помощью вокальных, инструментальных и слоговых приемов. Вокальный самоконтроль и ответственность за звучание своей партии и всего ансамбля в целом.

3. Проработать поэтический текст.

Литература: [7–С. 69-75; 8–С. 26-30; 10–С. 63-73; 11–С. 126-184; 14–С. 160-189; 16–С. 176-201; 24–С. 103-140; 30–С. 43-90; 33–С. 158-174; 34–С. 90-96]

Тема № 15. Аккомпанемент вокальному ансамблю

1. Концертмейстер, руководитель и участники ансамбля

2. Выбор инструментов. Особенности пения под фонограмму («минус»)

Термины: концертмейстер, руководитель, дирижер, музыкальные инструменты, оркестр, фонограмма («минус»).

Выполнить:

1. Работа с концертмейстером, пение своей партии под аккомпанемент.

2. Исполнение своей партии под фонограмму («минус»).

3. Коллективное исполнение вокальным ансамблем под аккомпанемент, малый состав инструментального оркестра, фонограмму («минус»).

Литература: [25–С. 188-206; 30–С. 3-75]

РАЗДЕЛ IV. КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ ПРАКТИКУМ

Тема № 16. Концертные выступления: разновидности, организация, подготовка

1. Сольный концерт, выступление в сборных концертах, участие в мероприятиях

2. Отчетные, конкурсные, праздничные, тематические, монографические концерты (выступления)

3. Составление концертной программы

Термины: концертная деятельность, сольный концерт, типы концертов, многожанровые конкурсы, концертная программа.

Выполнить:

1. Изучить виды концертной деятельности.

2. Подготовка вокальных номеров к праздничным мероприятиям.

3. Усвоить стиль, особенности музыкального содержания и формы исполняемых произведений, своеобразие методических приемов, направленных на преодоление исполнительских трудностей, заключенных в данном произведении.

3. Подготовка номеров к отчетному концерту.

4. Участие в вокальном конкурсе в категории «вокальный ансамбль».

Литература: [[8–С.](#) 19-23; [24–С.](#) 158-167; [25–С.](#) 188-247; [34–С.](#) 161-166]

Тема № 17. Режиссура концертных выступлений

1. Композиция, сценография, единство художественных и технических элементов

2. Ведущий концерта

3. Акустика концертного зала. Использование микрофонов, фонограмм

Термины: композиция, сценография, художественные элементы, технические элементы, ведущий концерта, акустика, концертный зал, микрофон, фонограмма.

Выполнить:

1. Определить понятие концерта и рассмотреть его виды.
2. Определить пути раскрытия исполнительской индивидуальности артиста в процессе работы над номером.

3. Проследить значение и функции ведущего концерта.

4. Изучение акустики концертного зала.

5. Изучить технологию эксплуатации микрофона для вокалиста.

6. Образное решение для концертного номера.

Литература: [[12–С.](#) 15-28; [25–С.](#) 206-248;]

Тема № 18. Навыки сценического поведения

1. Концертные костюмы, выход и уход, поклоны

2. Артистизм

3. Проблема эстрадного волнения

Термины: сценическое поведение, концертный костюм, артистизм, эстрадное волнение.

Выполнить:

1. Работа над артистизмом, свободой самовыражения, исполнительской волей, концентрацией внимания.

2. Создание индивидуальных художественных интерпретаций музыкального произведения

3. Расшифровка авторского (редакторского) нотного текста исполняемых произведений.

4. Анализ значения креативного мышления для исполнителя.

5. Разработка эскиза концертного костюма.

6. Упражнения по устранению эстрадного волнения.

Литература: [[12–С.](#) 70-73; [25–С.](#) 144-188]

7.2. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема № 1. Подготовка к практическим занятиям

1. Певческая установка
2. Певческое дыхание
3. Исторический обзор вокально-ансамблевого искусства

Термины: вокальный ансамбль, певческая установка, дыхание, свобода звуковедения.

Выполнить:

1. Упражнения на совершенствование певческого дыхания
2. Пение и игра отдельно своей партии;
3. Поиск репертуара для вокального ансамбля;
4. Анализ произведений известных отечественных и зарубежных вокальных ансамблей.

Литература: [[1–С.](#) 11-31; [5–С.](#) 111-120, 43-54; [6–С.](#) 30-54; [16–С.](#) 29-76; [19–С.](#) 34-39; [24–С.](#) 53-62; [28–С.](#) 8-9; [30–С.](#) 12-43; [33–С.](#) 21-58]

Тема № 2. Репетиционная база

1. Вокальное раскрепощение: упражнения
2. Чтение партитуры
3. Историческое наследие отечественных и зарубежных вокальных коллективов

Термины: вокальное искусство, вокальный ансамбль, упражнения, вокальное раскрепощение, партитура, историческое наследие, канон.

Выполнить:

1. Пение и игра канонов.
2. Игра всей партитуры ансамбля и отдельно партий.
3. Пение всех партий вокальной партитуры.
4. Анализ произведений без сопровождения отечественных и зарубежных вокальных ансамблей.

Литература: [[7–С.](#) 83-86; [8–С.](#) 3-23; [11–С.](#) 20-46; [14–С.](#) 160-221; [16–С.](#) 29-76; [21–С.](#) 12-18; [26–С.](#) 6-62; [27–С.](#) 3-28]

Тема № 3. Звуковедение и дикция

1. Закрепление навыков правильного звуковедения
2. Развитие свободы и подвижности артикуляционного аппарата
3. Выработка навыков активного и четкого произношения согласных
4. Дикционная активность

Термины: вокальное искусство, звуковедение, певческие навыки, свобода звука, артикуляция, дикция, кантилена, нюансы.

Выполнить:

1. Упражнения на плавность звуковедения, кантилена.
2. Артикуляционная гимнастика.
3. Упражнения на развитие дикционных навыков в быстрых и медленных темпах.

4. Упражнения на крайние динамические оттенки (pp, ff).
5. Упражнения на развитие подвижных нюансов.
6. Штрихи *marcato*, *tenuto*, *portamento*.

Литература: [[7-С.](#) 18-48; [9-С.](#) 3-92; [11-С.](#) 51-74; [20-С.](#) 3-101; [14-С.](#) 160-189; [15-С.](#) 7-130; [16-С.](#) 29-76; [24-С.](#) 18-128; [33-С.](#) 140-158;]

Тема № 4. Ансамбль и строй

1. Выработка мелодического, гармонического строя
2. Выработка чистой интонации
3. Совершенствование навыков пения а`cappella

Термины: вокальный ансамбль, строй, интонация, певческие навыки, а`cappella.

Выполнить:

1. Совершенствование ансамбля и строя в произведениях различного склада изложения, различных стилей и с различными средствами музыкального языка.
2. Выработка чистой интонации при 2-х, 3-х, 4-х голосном пении произведений с сопровождением и без сопровождения.
3. Пение своей партии без сопровождения.
4. Игра соседней партии на инструменте совместно с пропеванием своей партии.
5. Знакомство с произведениями, написанными в нетональных техниках с использованием звукоподражательных элементов.

Литература: [[5-С.](#) 132-148; [7-С.](#) 55-63; [8-С.](#) 13-19; [9-С.](#) 63-71; [11-С.](#) 74-89; [13-С.](#) 90-145; [19-С.](#) 24-33; [27-С.](#) 35-36; [31-С.](#) 41-49; [33-С.](#) 236-239]

Тема № 5. Формирование исполнительских навыков

1. Словесный текст
2. Чтение с листа
3. Музыкального форма произведения
4. Взаимопроникновение двух элементов при исполнении фразы и всего произведения – динамического и агогического.
5. Динамика
6. Фермата

Термины: исполнительские навыки, словесный текст, нотная грамота, музыкальная форма, фразировка, динамика, фермата.

Выполнить:

1. Анализ словесного текста и его содержания.
2. Чтение нотного текста по партиям и партитурам, работа с партитурой.
3. Разбор тонального плана, ладовой структуры, гармонической канвы произведения.
4. Членение музыкального произведения на мотивы, фразы, предложения, периоды.
5. Определение формы музыкального произведения (куплетная, двухчастная, трёхчастная, рондо и пр.)
6. Работа над гибкой и тонкой фразировкой, вытекающей из музыкального и текстового содержания.
7. Пение в строго размеренном темпе; составление двух темпов (медленный и быстрый); замедление и ускорение в конце произведения. Различные виды фермат.

Литература: [[10–С.](#) 3-1; [11–С.](#) 126-194; [24–С.](#) 11-146]

Тема № 6. Подготовка концертных номеров

1. Стилиевые особенности музыкального произведения
2. Художественный образ
3. Вокальные приёмы
4. Хореографическая постановка

Термины: концертный номер, стиль музыки, художественный образ, вокальные приёмы, хореография, концертный костюм.

Выполнить:

1. Работа над стилиевыми особенностями при исполнении своей партии в ансамбле;
2. Анализ произведений джазового репертуара отечественных и зарубежных вокальных ансамблей;
3. Пение инструментальной музыки, вместе с инструментом и под аудио-запись;
4. Работа с хореографом.

Литература: [[7–С.](#) 55-57; [11–С.](#) 194-251; [14–С.](#) 5-26; [24–С.](#) 114-158]

Тема № 7. Вокальная аранжировка

1. Особенности вокальной аранжировки для вокального ансамбля
2. Особенности фактуры, голосоведения каждой партии изучаемого произведения
3. Развитие мелодического и гармонического слуха

Термины: вокальное искусство, вокальная аранжировка, аранжировщик, партитура, фактура, голосоведение, партия.

1. Снятие нотами вокальной аранжировки известных отечественных и зарубежных вокальных ансамблей.
2. Создание собственной оригинальной аранжировки для вокального ансамбля.
3. Переложение известной аранжировки для определенного вокального ансамбля.

Литература: [[7–С.](#) 83-86; [21–С.](#) 12-18]

Тема № 8. Концертные выступления

1. Тематические концерты
2. Сольный концерт
3. Отчетный концерт
4. Экзамен
3. Вокальный конкурс

Термины: вокальное искусство, концертная деятельность, экзамен, вокальный конкурс.

Выполнить:

1. Подготовка концертных номеров к тематическим, отчетным концертам.
2. Подготовка концертных номеров к итоговой форме контроля.
3. Участие в международных вокальных конкурсах.

Литература: [[8–С.](#) 19-23; [24–С.](#) 158-167; [25–С.](#) 188-247; [34–С.](#) 161-166]

7.2. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАЧИ

В самостоятельной работе студентов над ансамблевым пением необходимо обратить внимание на тщательное изучение ансамблевого репертуара, а также отработку следующих необходимых качеств исполнителя-ансамблиста:

1. Точность реакций, внутренняя собранность каждого участника ансамбля
2. Полная свобода владения материалом и знание всех голосов наизусть до начала сведения голосов.
3. Знание этики коллегиальных отношений, особой ансамблевой корпоративности: уважение друг к другу и общность принципов вокализации.

Основными задачами при самостоятельном изучении ансамблевой музыкальной литературы являются:

1. Создание устойчивых навыков ансамблевой вокализации, основанной на ансамблевом ритме, построения фраз и совместного вступления, снятия голосов, основанное на ансамблевом слухе, ансамблевой динамике и особенностях интерпретации.
2. Формирование устойчивого навыка полифонического ансамблирования. Взаимное техническое единство, художественное совершенство; общие вокальные принципы ансамблирования в разных стилистических направлениях и подход к особенностям нюансировки, динамики.
4. Знакомство с основными принципами современных и исторически сложившихся композиторских школ, и направлений, правилами контрапунктирования, гармонизации, знание авторских особенностей музыки, слова, театрализации и вокализации, а также степени ансамблевой насыщенности.
5. Воспитание навыков свободного и совместного анализа технических трудностей и исполнительских задач произведения, а также чтения с листа музыкального текста ансамбля.

7.4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Согласно учебному плану на дисциплину «Вокальный ансамбль» отводится 288 часов, из которых 204 часа отводится на практические занятия и 84 часа самостоятельной работы студентов. Программой дисциплины предусмотрен текущий вид контроля в форме дифференцированного зачёта во втором семестре, а так же экзамен, как итоговая форма контроля в четвёртом семестре.

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся, обеспечивает оперативное управление учебным процессом, и выполняют обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Показателем эффективности любого процесса служит конечный результат. Система оценок и контроль за процессом развития студентов, предоставляет возможность анализировать рост навыков, темпы развития, студента, а также объем проделанной работы.

Текущий контроль. В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться: прослушивания, индивидуальные проверки вокальных партий. Текущий контроль знаний по учебной дисциплине «Вокальный ансамбль» осуществляется в процессе прослушивания и проверки индивидуальных вокальных партий, а также вокальной партии студента в составе ансамбля, проверки выполнения студентами заданий самостоятельной работы.

Итоговый контроль. В качестве средств итогового контроля успеваемости используется прослушивание концертной программы вокального ансамбля.

Программный репертуар подбирается в соответствии с предыдущей музыкальной подготовкой студентов. Исполнение ансамблевой программы включает в себя:

- два контрастных произведения в составе крупной формы ансамбля (разностилевых, разножанровых) а'cappella и/или с аккомпанементом (фонограмма-минус, инструментальный ансамбль);
- каждый студент исполняет на выбор по два произведения с участием в малых формах (дуэт, трио, квартет) в зависимости от количества человек в группе.

На протяжении периода обучения магистранты должны усовершенствовать навыки ансамблевого исполнительства для исполнения репертуара необходимой сложности согласно своей музыкальной подготовки.

8. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Методы обучения являются механизмами реализации поставленных целей, во многом определяют конечные результаты учебного процесса.

Каждый метод как совокупная, целостная система приемов и способов организации обучения вокалу имеет свою структуру, состоящую из соответствующих компонентов, суть которых выражается:

- в психолого-педагогической целесообразности применения в зависимости от ситуации;
- в направленности метода на организацию деятельности педагога и студента;
- в соответствии со способностями и индивидуальными возможностями обучающегося;
- в соответствии с уровнем общекультурной, специальной и педагогической подготовки педагога;
- в соотношении метода с формой обучения;
- в эффективности достижения результатов в обучении вокалу.

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий

Классификация методов по источнику получения знаний:

- а) словесные – рассказ, объяснение, беседа;
- б) наглядные – слуховые, зрительные, пластически-двигательные, словесно-образные;
- в) практические – упражнения, практическая работа.

Словесные методы обучения занимают ведущее место в системе методов обучения. Для обучения рекомендуется использовать следующие словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.

Рассказ. Метод устного повествовательного изложения новых знаний педагогом. Это живое, яркое, занимательное, эмоциональное сообщение знаний о пении, певческом голосе, дыхании, функциях работы голосового аппарата и др. в определенной логической последовательности. Рассказ активизирует восприятие, познавательную активность, формирует представления, развивает интересы, любознательность, воображение и мышление.

Объяснение. Монологический метод словесного изложения понятий и положений, закономерностей, существенных свойств, принципов действия и протекания певческих процессов. Для обучения метод объяснения применяется при раскрытии значения основных вокальных терминов и понятий, объяснении принципов действия певческого дыхания, звукообразования, резонанса, при построении системы научных рассуждений и доказательств использования школы резонансного пения, раскрытия причинно-следственных связей, изложений теоретических положений, объясняющих и раскрывающих суть ансамблевого исполнительства.

Беседа. Диалогический метод изложения и усвоения учебного материала. Его можно применять на разных этапах урока, в разных сочетаниях с другими методами при достижении различных целей обучения. Беседа позволяет с помощью системы вопросов воздействовать как на сознание, так и на подсознание учеников, научить их самокоррекции, что является особенно важным при обучении вокалу, так как процесс звукообразования и певческого дыхания имеет психологическую природу.

Наглядные методы обучения. Исследования психологов, психолингвистов, педагогов, специалистов по рекламе отмечают высокую степень восприятия и осмысления информации при единовременном включении всех систем восприятия: зрительной, слуховой, кинестетической, т.е. при расширении системы восприятия. В процессе обучения рекомендуется использовать следующие наглядные методы:

- слуховые;

- зрительные;
- пластически-двигательные;
- словесно-образные.

Слуховые. Прислушивание учениками записей великих мастеров вокального искусства или правильный показ фрагмента музыкального произведения педагогом-вокалистом во время урока имеет огромное значение. Таким образом, слуховой метод является одним из источников воздействия на сознание и подсознание ребенка, так как правильное представление о звуке способствует правильному звукообразованию.

Зрительные. При обучении данные методы позволяют педагогу продемонстрировать ученикам правильное положение корпуса, головы, плечевого пояса во время пения. Демонстрация учителем активной работы мышц лица при звукообразовании наглядно показывает необходимость использования верхних резонаторов во время пения и позволяет осознать их местоположение. Зрительный метод обеспечивает восприятие как внешних форм, так и внутреннего содержания процесса звукообразования (тактильное ощущение движения мышц «дыхательного пояса»), что очень важно для понимания учениками глубинной сущности закономерностей и принципов действия этого процесса.

Пластически-двигательные методы в первую очередь необходимы в целях формирования певческого дыхания. В вокальной практике часто применяется метод, когда обучающийся может ощущать движение мышц диафрагмы педагога во время пения. Использование данного метода для постановки певческого голоса помогает за очень короткое время в сжатом, концентрированном виде давать большое количество информации, подготовить учеников с помощью правильных мышечных ощущений к восприятию основ вокального искусства, дать возможность им физиологически почувствовать сущность певческих процессов.

Словесно-образные. Вокальная терминология носит ярко выраженный эмоционально-образный характер. Особое место в ней занимают образные выражения, связанные с резонансными вибрационными ощущениями, так как с помощью воображения или представления можно целенаправленно повлиять как на общее состояние и поведение певца, так и на работу его голосового аппарата.

Практические методы обучения. Методы данной группы способствуют формированию умений и навыков обучаемых. Для обучения ансамблевому исполнительству предлагаются следующие практические методы:

- упражнения;
- практические работы.

Метод упражнений является самым распространенным, наиболее эффективным и приоритетным среди практических методов по закреплению знаний, выработке певческих умений и навыков. Сущность его заключается в систематическом повторении умственных и физических действий, манипуляций, практических операций в процессе обобщающего взаимодействия учеников с педагогом в специально организованной индивидуальной деятельности. Данный метод направлен на перевод приобретенных знаний в плоскость практических певческих умений и навыков.

Метод практических работ обеспечивает углубление, закрепление и конкретизацию приобретенных умений и навыков. При обучении практические работы носят учебно-тренировочный характер, это в первую очередь исполнение многоголосных распевов и музыкальных произведений. Этот метод применяется в единстве со словесными и наглядными методами обучения. В этом случае они выполняют подготовительную работу: разъясняющие объяснения, личный показ педагога, демонстрация вокальных действий, словесная оценка результатов после исполнения вокального произведения, анализ и выводы на перспективу. Эффективность метода практических работ вытекает из способности учителя вокала правильно формулировать цели и задачи при исполнении музыкального произведения, объяснять их перспективную

значимость, помогать ученикам в творческом осмыслении всего объема предстоящей работы, правильно логически выстраивать последовательность выполняемых действий и технологических вокальных операций.

Классификация методов обучения по характеру познавательной деятельности предполагает разнообразие видов взаимодействия педагога и студента:

- а) объяснительно-иллюстративный (информационно-репродуктивный);
- б) репродуктивный (границы мастерства и творчества);
- в) проблемный;
- г) эвристический (частично-поисковый);
- д) исследовательский.

Объяснительно-иллюстративный метод – один из наиболее «экономных» способов передачи информации. Однако при его использовании у учащихся не формируются умения и навыки использования полученных знаний. При обучении вокалу данный метод целесообразно использовать на занятиях с учениками младшего и среднего школьного возраста.

Репродуктивный метод формирует у учеников умения и навыки использования полученных знаний. Суть его состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию педагога. Задача учителя-вокалиста заключается в применении различных вокальных и дыхательных упражнений, в постановке певческих задач, а также в сообщении ученику образца правильного звукообразования (словесном и наглядном).

Проблемный метод. Суть его заключается в том, что педагог ставит перед учеником проблему и сам находит пути ее решения. Назначение этого метода – показать образцы познания процесса звукообразования, решения вокальных проблем.

Эвристический (частично-поисковый) метод предполагает частичное вовлечение студента в процесс поиска. Проблему формулирует педагог, но в процессе урока он постоянно обращается к ученику с просьбой предложить методы решения вокальных задач, дать объяснение и сделать соответствующий вывод. Например, одно и то же вокальное упражнение может быть исполнено с разным эмоциональным выражением, вследствие чего студенты должны использовать различные технологические вокальные приемы.

Исследовательский метод предполагает наивысшую самостоятельность обучающегося. Сущность метода в обеспечении организации поисковой творческой деятельности студентов по решению новых для них вокальных проблем. Большой эффект в этой работе достигается тогда, когда эти проблемы возникают в ходе самого занятия. Так как физиологическое строение голосового аппарата каждого ученика индивидуально, то данный метод имеет еще и защитную функцию. Педагог, ставя проблему и показывая пути ее решения, предлагает ученику искать те мышечные ощущения в процессе звукообразования, которые для его голосового аппарата наиболее комфортны.

Проблемные ситуации, используемые при обучении, порождают у ученика ярко выраженную поисковую потребность, стремление найти объективно необходимые и достаточные для решения проблемы способы деятельности. Для создания проблемных ситуаций перед учеником должно быть поставлено такое практическое или теоретическое задание, при выполнении которого ученик должен открыть подлежащее усвоению новое знание или действие, связанное с выполнением вокальных упражнений.

Несмотря на то, что каждый учитель свободен в выборе методов обучения, существуют требования, детерминированные рядом обстоятельств. Выбор методов обучения определяется:

- 1) закономерностями и вытекающими из них принципами обучения вокалу;
- 2) целями и задачами обучения вокалу;
- 3) содержанием и методами данного предмета и изучаемых тем, в частности;

4) учебными возможностями учащихся: а) возрастными (физическими, психическими); б) уровнем подготовленности (образовательной (вокальной) и воспитательной);

5) возможностями самих педагогов: их предшествующим опытом, знанием типичных ситуаций процесса обучения вокалу, в которых оказываются наиболее эффективными определенные сочетания методов, уровнем их теоретической и практической подготовленности, способностями в применении определенных методов, средств, умением избирать оптимальный вариант, личностными качествами и пр.

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Оценка	Характеристика исполнения
отлично (5)	Знание своей партии во всех произведениях, разучиваемых во время занятий, активная эмоциональная работа, чистое интонирование, умение держать свою партию.
хорошо (4)	Активная работа на занятиях; сдача партий всей программы при недостаточной проработке трудных технических фрагментов (вокально-интонационная неточность), участие в концертах ансамбля.
удовлетво- -рительно (3)	Незнание наизусть партитур в программе при сдаче партий, исполнение с техническими неточностями (неровное дыхание, недостаточно хорошая дикция)
неудовле- -творител ь-но (2)	Исполнение произведений с такими большими недостатками, как: отсутствие правильного дыхания, неграмотный подход к нотному тексту, неточная интонация.

профессионального образования в области музыкального вокального искусства.

10. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕПЕРТУАР

1. Вокальные аранжировки классических произведений из репертуара ансамбля «Swingle Singers»
2. Waller T., Brooks F. «Ain't Misbehavin'»
3. Гершвин Дж. «Embrace me»
4. Гершвин Дж., слова Гершвина А., «Clara yo`hand»
5. Спиричуэл. «Down By The Riverside»
6. John Lennon, Paul McCartney. «Michelle» (Arr.: K.-F. Jehrlander)
7. «All Of Mee» из репертуара группы «The Real Group»
8. «Night & Day» из репертуара группы «The Real Group»
9. Вокальные композиции из репертуара группы «The Real Group», Швеция
10. John Lennon, Paul McCartney. «Yesterday»
11. Carter C., Hudson J. «Goodnight, Sweetheart»
12. Мансини Г., Д. Мерсер. «Лунная Река» (обработка Д. Запольского)
13. Horace Silver. «Song for my father» (Jazz in Chore. 1991 by Gustav Bosse Verlag GmbH & Co. KG., Regensburg)
14. Richard Rodgers. Text Lorenz Hart. «My Funny Valentine» (Jazz in Chore. 1991 by Gustav Bosse Verlag GmbH & Co. KG., Regensburg)
15. Irving Berlin. «Puttin' on the Ritz». (Jazz in Chore. 1991 by Gustav Bosse Verlag GmbH & Co. KG., Regensburg)
16. «Didn't my Lord deliver Daniel». Traditional. (Jazz in Chore. 1991 by Gustav Bosse Verlag GmbH & Co. KG., Regensburg)
17. Эллингтон Д. «Solitude»
18. Уоррен Г., слова Гордона М. «Chattanooga Choo-Choo»
19. Уэсли Ч., слова Уитфилда Дж. «Hark! The herald angels sing». Рождественский ГИМН.
20. Jazz in Chore. 1991 by Gustav Bosse Verlag GmbH & Co. KG., Regensburg
21. Вокальные композиции из репертуара «Swingle Singers»
22. Розенбаум А. «Белая ночь». Из репертуара группы «Remake»
23. Вокальные композиции из репертуара группы «Remake»
24. Эх, дороги ... Музыка А. Новикова, слова Л. Ошанина
25. Тёмная ночь. Музыка Н. Богословского, слова В. Агатова
26. Россия, родина моя. Музыка Г. Пономаренко, слова В. Бокова
27. Выйду ночью в поле ... Слова А. Шаганова, музыка И. Матвиенко
28. Вечер на рейде. Музыка В. Соловьёва-Седого, слова А. Чуркина
29. Московские окна. Музыка Т. Хренникова, слова М. Матусовского
30. Уходит вечер. Музыка А. Варламова, слова Н. Коваль
31. Джамаладинова С., «Не забывай».
32. Вокальные композиции из репертуара группы «A'cappella Express».

11. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература:

1. [Асафьев, Б. В. О хоровом искусстве : сб. ст. / Б. В. Асафьев; сост. А. Павлова-Арбенина. – Л. : Музыка, 1980. – 216 с.](#)
2. [Алфёрова, Л. Д. Речевой тренинг: дикция и произношение. / Л. Д. Алфёрова. – СПб : СПбГАТИ, 2003. – 88 с.](#)
3. [Белоброва, Е. Ю. Техника эстрадного вокала / Е. Ю. Белоброва. - \[б. м.\] : \[б. и.\], — 48 с.](#)
4. [Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре / К. П. Виноградов. – М. : Музыка, 1967 – 123 с.](#)
5. [Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 183 с.](#)
6. [Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 1968. — 674 с.](#)
7. [Дмитриевский, Г. А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс / Г. А. Дмитриевский. – Изд. 2-е. – М. : Музгиз, 1959. – 216 с.](#)
8. [Дыганова, Е. А. Самостоятельная подготовка студентов музыкантов к практической работе с хором: учеб.-метод. пособие / Е. А. Дыганова. – Казань: ИФИК\(П\)ФУ, 2011. – 52 с](#)
9. [Егорычева, М. Упражнения для развития вокальной техники : метод. пособие / М. Егорычева. – К. : Музична Україна, 1980. – 117 с.](#)
10. [Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения / В. Л. Живов. – М. : Музыка, 1987. – 95 с.](#)
11. [Живов, В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика : учеб.пособ / В. Л. Живов. – М. : ВЛАДОС, 2003. – 272 с.](#)
12. [Захава, Б. Е. Мастерство актёра и режиссёра 6 учеб. пособ. / Б. Е. Захава; под ред. П. Е. Любимцева. — 5-е изд. — М. : ГИТИС, 2008. — 432 с.](#)
13. [Зданович, А. П. Некоторые вопросы вокальной методики / А. П. Зданович. – М. : Музыка, 1965. – 148 с.](#)
14. [Работа в хоре : сборник статей / под ред. Д. Локшина. – М. : Профиздат, 1960. – 298 с.](#)
15. [Козлянинова, И. П. Произношение и дикция / И. П. Козлянинова. — Изд. 2-е, доп. — М. : ВТО, 1977. — 152 с.](#)
16. [Краснощеков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощеков. – М. : Музыка, 1969. – 300 с.](#)
17. [Кравченко, С. Н. Теория и практика вокального исполнительства: исправление дефектов голосообразования / С. Н. Кравченко. -Томск : Изд-во ТГПУ, 2013. — 32 с.](#)
18. [Линклэйтер, К. Освобождение голоса / К. Линклэйтер. – М. : ГИТИС, 1993. – 176 с.](#)
19. [Луканин В. Обучение и воспитание молодого певца. – Л. : Музыка, 1977. – 102 с.](#)
20. [Максимов С. Е. Певческий строй / С. Е. Максимов. – М. : Музыка, 1967. – 153 с.](#)
21. [Техника аранжировки : учебное пособие и тематический план / сост. В. П. Малишова. — Архангельск : \[б. и.\], 2004. — 18 с.](#)
22. [Менабени А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени. – М. : Просвещение, 1987. – 94 с.](#)

23. [Морозов, В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники / В. П. Морозов. – М. : ИПРАН, 2002. – 496 с.](#)
24. [Мохоцько А. П. Методика преподавания эстрадного ансамбля: учеб.-метод. пособие / А. П. Мохоцько . – Кемерово: Кем ГУКИ, 2015. — 178 с.](#)
25. [Откидач, В. Естрадний спів і шоу-бізнес : навч.-метод. посіб. / В. Откидач. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с.](#)
26. [Попов В.П. Школа хорового пения : для школьников младшего возраста, пение без сопровождения и в сопровождении фо-но. Вып. 1 / Л. Тихеева. — М. : Музыка, 1986. — 159 с.](#)
27. [Романова Л. В. Школа эстрадного вокала : учеб. пособие / Л. В. Романова. – СПб. : Планета музыки, 2008. — 40 с.](#)
28. [Романовский Н. В. Хоровой словарь / Н. В. Романовский. - Изд.3-е, доп. — Л. : Музыка, 1980. — 141 с.](#)
29. [Сиротина Т. Подбираем аккомпанемент : учеб. пособие. Вып. 1 : I-IV классы ДМШ / Т. Сиротина. — М. : Музыка, 2010. — 80 с.](#)
30. [Соколов, В. Г. Работа с хором / В. Г. Соколов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Музыка, 1983. — 190 с.](#)
31. [Старовойтова, Е. Е. Исполнительская интерпретация: учеб.-метод. пособие / Е. Е. Старовойтова. — Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2010. — 150 с.](#)
32. [Хрестоматія з читання хорових партитур без супроводу : на основі творів українських композиторів : навч. посібник, Ч. 1 / уклад. Н. О. Князева ; ЛДКМ. — Луганськ : Вид-во ЛДКМ, 2009. — 128 с.](#)
33. [Чесноков, П. Г. Хор и управление им : пособие для хоровых дирижеров / П. Г. Чесноков. — 3-е изд. — М. : Музыка, 1961. — 241 с.](#)
34. [Шамина, Л. В. Работа с самодеятельным хоровым коллективом / Л. В. Шамина. — 4-е изд. — М. : Музыка, 1988. — 173 с.](#)

Дополнительная литература:

1. Вокальный ансамбль: метод. рек. для самост. работы студю / сост. Е. М. Кругова. – М. : МГУКИ, 2007.
2. Вокальные ансамбли на слова А. С. Пушкина : для двух, трех и четырех голосов / М. Глинка, А. Даргомыжский, А. Рубинштейн, Б. Шереметев; ред. М. Городецкая. - М. : Музыка, 2001. – 55 с.
3. Глинка, М. И. Вокальные дуэты : в сопровожд. ф-но / М. И. Глинка. – М. : Музыка, 2005. – 80 с.
4. Горные вершины. Хрестоматия по сольному пению. Вокальный ансамбль: для голоса с ф-но : учеб. - метод. пособие / сост. Е. В. Большакова, И. В. Сокерина. - М. : МГПУ, 2010. – 108 с.
5. Зейдлер, Г. Вокализы: для высокого голоса: учеб. пособие. Ч. 1 – 2 / Г. Зейдлер; . - М. : Золотое Руно, 2005. – 48 с.
6. Музыкальное воспитание в школе : сб. ст. Вып. 14 / сост. О. А. Апраксина. – М. : Музыка, 1979. – 120 с.
7. Музыкальное образование в школе : учеб. пособие для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / под ред. Л. В. Школяр. – М. : Academia, 2002. – 232 с.
8. [Казачков, С.А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1990. - 343 с.](#)
9. [Краснощёков, В. И. Вопросы хороведения / В. И. Краснощёков. – М.: Музыка, 1969. – 300 с.](#)
10. Левандо, П. А. Проблемы хороведения / П. А. Левандо. – Л., 1974.

11. [Назаренко, И. К. Искусство пения. Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения : хрестоматия / И. К. Назаренко. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. : Музгиз, 1963. — 511 с.](#)
12. Оголец, А. С. Специфика выразительных средств музыки / А. С. Оголец. – М., 1959.
13. Панофка, Г. Двенадцать артистических вокализов : для меццосопрано или сопрано в сопровождении ф-но / Г. Панофка. – М. : Музыка, 2009. – 48 с.
14. [Пигров, К. К. Руководство хором / К. К. Пигров ; под ред. К. Птицы. — М. : Музыка, 1964. — 220 с.](#)
15. [Переверзев Н. А. Проблемы музыкального интонирования / Н. А. Переверзев; под ред. Ю. Рагса. — М. : Музыка, 1966. — 225 с.](#)
16. Популярные вокальные дуэты: в сопровождении ф-но : сб. / ред. О. Макаренко. – М. : Музыка, 1999. – 32 с.
17. Ровнер, В. Е. Вокальный ансамбль / В. Е. Ровнер. - Л. : Музыка, 1977. – 90 с.
18. Семенюк, В. А. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства / А. Семенюк. – М. : Композитор, 2008. – 328 с.
19. [Станиславский, К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживания. Дневник ученика / К. С. Станиславский. - М. : Искусство, 1955. — 215 с.](#)
20. [Станиславский, К. С. Работа актера над ролью : Материалы к книге. Т.4 / К.С. Станиславский. — М. : Искусство, 1957. — 552 с.](#)
21. Струве, Г. А. Ступеньки музыкальной грамотности. Хоровое сольфеджио / Г. А. Струве. – СПб. : Лань, 1999. – 64 с.

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. При подготовке к занятиям по данной дисциплине используется аудиторный фонд (столы, стулья, доска). Материально-техническое обеспечение учебного процесса предусматривает: учебная аудиторию, зеркало, пианино, микшерный пульт, колонки, усилитель, микрофоны, телевизор, DVD проигрыватель.

При подготовке и проведении занятий используются дополнительные материалы. Предоставляется литература читального зала библиотеки ГОУК ЛНР «ЛГАКИ им. М. Матусовского». Студенты имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии.

Информационные технологии и программное обеспечение не применяются.