

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Владимирский государственный университет
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
(ВлГУ)

УТВЕРЖДАЮ
Проректор
по учебно-методической работе

А.А.Панфилов

« 10 » 02 2015 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Направление подготовки – 44.04.01 «Педагогическое образование»

Направленность (профиль) – «Искусство и педагогика»

Уровень высшего образования - Магистратура

Форма обучения - очная

Семестр	Трудоемкость зач. ед./ час.	Лекции, час.	Практич. занятия, час.	Лаборат. работы, час.	СРС, час.	Форма промежуточного контроля (экз./зачет)
1	2 ЗЕТ/72ч.			18	54	зачет
2	2 ЗЕТ/72ч.			18	18	Экзамен (36)
Итого	4 ЗЕТ/ 144ч.			36	72	Зачет, Экзамен (36)

Владимир 2015

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель курса - воспитание у студентов навыков сольного пения :

- умение слышать свою вокальную партию в общем контексте произведения;
- развитие и закрепление навыков чтения нот с листа, быстрой ориентации в тексте;
- расширение музыкального кругозора за счет изучения вокального репертуара;
- воспитание творческой дисциплины и коллективной ответственности.

Основные задачи вокального класса :

- воспитание у магистрантов навыков сольного пения ;
- воспитание и развитие творческой индивидуальности певцов ;
- расширение музыкального кругозора студентов;
- воспитание художественного вкуса и исполнительской культуры, связанной с особенностями эпох, стилей, жанров и творческой индивидуальностью композитора;
- развитие у студентов потребности к постоянному самосовершенствованию, творческой инициативе и самостоятельной работе;
- совершенствование навыков чтения с листа;
- подготовка высококвалифицированных, многосторонне развитых исполнителей и педагогов среднего и высшего звеньев профессионального музыкального образования, владеющих рядом умений и навыков, необходимых при совместном музицировании.

Особенностью дисциплины «Вокальное исполнительство» является объединение нескольких разнородных навыков , отличающихся способами звукоизвлечения, динамическими возможностями, спецификой регистрового звучания, тембровой окраской, техникой исполнения, - что выдвигает перед студентами ряд особых задач:

- развитие слухового самоконтроля, умения слышать свой голос , и аккомпанимент в отдельности в процессе создаваемого целостного образа музыкального произведения;
- приобретение навыков синхронности звучания и позиционной согласованности при совместном исполнении;
- умению соразмерить общее звучание тембровых красок и динамическими вокальными возможностями;

- умению выстроить целостное по форме произведение в процессе пения и воплотить творческий замысел композитора.

В результате изучения данной дисциплины студент должен знать методику работы с голосом, освоить и исполнить ряд произведений различных музыкально-исторических эпох, включая и сочинения современных отечественных и зарубежных композиторов.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Рабочая программа дисциплины «Вокальный ансамбль» разработана в соответствии с Федеральным Государственным Образовательным Стандартом Высшего Образования (ФГОС ВО), типовой программой, рекомендованной Министерством образования Российской Федерации и предназначена для студентов кафедры музыкального искусства, эстетики и художественного образования Института искусств и художественного образования (ИИХО) Владимирского государственного университета.

Дисциплина «Вокальный ансамбль» входит в состав Блока 1 вариативной части (дисциплины по выбору) по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» направленность (профиль) «Искусство и педагогика».

«Вокальный ансамбль» является одной из важнейших дисциплин, формирующих высококвалифицированных музыкантов, сочетающих профессиональное мастерство с художественной направленностью в исполнительской и педагогической деятельности. Содержательно - методически программа связана с такими дисциплинами, как теория и методика обучения игре на инструменте, основы теоретического музыкознания, история музыкального искусства, история музыкального образования. Дисциплина «Вокальный ансамбль» теснейшим образом связана с сольным исполнительским искусством, оперным классом, ансамблевым музицированием.

Курс оснащен всеми необходимыми методическими материалами, в том числе редкими видеозаписями мастер - классов ведущих российских и зарубежных музыкантов-исполнителей и профессоров данной дисциплины.

Искусство игры в квартете является одной из важнейших сторон в формировании профессионального мастерства молодых музыкантов, помогает более глубокому развитию творческой индивидуальности каждого из участников квартета, расширяет границы в области познаний и интересов, знакомит с творчеством композиторов различных стилей, эпох и направлений. Трактовка и исполнение произведений является результатом поисков и размышлений нескольких музыкантов, а поставленные задачи реализовываются объединенными усилиями в долгой и упорной совместной работе.

1	- произведения русских композиторов XIX – XX веков - ансамбли композиторов-импрессионистов или два произведения на выбор	1	1-6				6		18		3/50%	Рейтинг-контроль №1
			7-12				6		18		3/50%	Рейтинг-контроль №2
			13-18				6		18		3/50%	Рейтинг-контроль №3
			18				18		54		9/50%	Зачёт
2	- произведение эпохи неоклассицизма либо современных композиторов или на выбор - одно или два произведения на выбор	2	1-6				6		6		3/50%	Рейтинг-контроль №1
			7-12				6		6		3/50%	Рейтинг-контроль №2
			13-18				6		6		3/50%	Рейтинг-контроль №3
			18				18		18		9/50%	Экзамен (36ч.)
Всего						36		72		18/50%	Зачет, Экзамен (36)	

В соответствии с Типовым положением о вузе к видам учебной работы отнесены: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студента.

Поскольку предмет является практическим, предлагаемый тематический план является освещением единого процесса приобретения профессиональных навыков, технологических компонентов и выполнения художественно-исполнительских задач в процессе обучения пению в ансамбле.

Индивидуальные занятия с преподавателем дополняются интерактивным просмотром и прослушиванием аудио и видео материалов с произведениями программного репертуара в соответствии с тематическим планом.

Педагог формирует ансамбль, подбирает репертуар, знакомит студентов с основами ансамблевого пения. Формировать ансамбли следует, учитывая уровень профессиональной подготовки его участников, их исполнительских особенностей. В течение периода обучения необходимо предусмотреть перераспределение партий в составе ансамбля.

Репертуар ансамбля составляется педагогом с учетом технической и музыкальной подготовки студента, с использованием произведений различных эпох, стилей и жанров, что является предпосылкой разносторонности воспитания и развития будущего ансамблиста.

При составлении репертуара важно учитывать не только текущую учебную работу, но и концертные выступления, стимулирующие творческую деятельность студента. В работе нужно воспитывать у его участников чувство ответственности за исполнение каждой партии и понимание ее значения в раскрытии музыкального произведения; стремиться к ритмической организованности и согласованности исполнения всех партий, целенаправленности динамики и фразировки.

Для совершенствования исполнения партий в ансамбле важное значение имеет работа с каждым студентом.

К основным задачам индивидуальной работы относятся: преодоление технических трудностей, выявление особенностей артикуляции, деталей текста. Необходимо требовать от студента тщательного прочтения нотного текста и всех обозначений: темповых, динамических и т. д. Педагог должен также сообщать студентам теоретические сведения, ознакомить их с автором, эпохой, стилем и формой произведения.

Содержание курса

Задача класса вокального ансамбля – воспитание высококвалифицированных музыкантов, владеющих мастерством ансамблевого исполнительства. В классе ансамбля приобретаются навыки совместного пения, развивается художественный вкус. Понимание содержания, формы и стиля исполняемых произведений, а также умение трактовать свою партию как часть музыкального образа, умение слышать одновременно каждую партию в их единстве, развитие слухового самоконтроля – все это дает возможность ознакомиться со спецификой мышления и мастерством ансамблиста. При этом необходимо знать особенности используемых в вокальном ансамбле голоса, его технические возможности, специфику звучания регистров, характер звукоизвлечения.

Занятия в классе квартета приобщают студента к сокровищнице музыкальной литературы, которую представляет вокальная музыка. Это способствует расширению кругозора, достижению музыкальной зрелости. Педагог вокального ансамбля воспитывает также самостоятельность и организованность в работе и добивается создания творческой атмосферы в классе.

Кроме детального изучения произведений и показа их на открытых и закрытых академических концертах, необходимо дополнительно изучать в классе литературу, что способствует развитию навыков чтения с листа.

При выборе репертуара для ансамбля педагог должен руководствоваться принципом постепенности и последовательности в овладении художественным и техническим мастерством ансамблевого исполнения. Большое внимание должно быть уделено изучению различных редакций литературы и знакомству с выдающимися исполнителями ансамблевой музыки.

Каждый студент за семестр должен пройти 2-3 разнохарактерных произведения (если произведение большое и сложное, можно изучить одно).

За каждый период обучения в классе вокального ансамбля студенты должны исполнить произведения классической русской и зарубежной музыки, произведения отечественных композиторов, а также лучшие произведения современных прогрессивных зарубежных композиторов, написанные для различных составов. Все это дает возможность правильно понять идейно художественную основу, присущую камерно-вокальной музыке различных исторических эпох и национальных школ, особенности проявления общих закономерностей, свойственные тому или иному художественному стилю, в специфических формах ансамбля.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Основная форма учебной работы – индивидуальное занятие в аудитории, включающее в себя проверку выполненного задания, совместную работу педагога и студента над музыкальным произведением, рекомендации педагога относительно способов самостоятельной работы студента. Занятие может проходить в различной форме, которая определяется не только конкретными задачами, стоящими перед студентом, но также во многом обусловлена его индивидуальностью и характером, сложившимися в процессе занятий отношениями студента и преподавателя. Индивидуальное занятие, как правило, сочетает словесное объяснение с показом на инструменте необходимых фрагментов музыкального текста.

Важнейшие педагогические принципы постепенности и последовательности в изучении материала требуют от преподавателя применения различных подходов к студентам, исходящих из оценки их интеллектуальных, физических, музыкальных и эмоциональных данных, уровня подготовки.

Также на занятиях проходят активные обсуждения выбора исполнительского репертуара, анализ произведений и качества их исполнения студентами, работа над ошибками. Организовываются походы на концерты различных композиторов, посещение мастер-классов с последующим обсуждением их результатов.

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Текущий контроль учебной деятельности студентов осуществляется в виде рейтинг-контроля, промежуточная аттестация проходит в виде *зачета* в 1 семестре и в виде *экзамена* во 2 семестре.

1 семестр

Задания к рейтинг-контролю

1 рейтинг-контроль

1. Вопросы совместного музицирования (психологические и организационные аспекты).

2 рейтинг-контроль

1. Специфика ансамблевого исполнительства.

3 рейтинг-контроль

1. Характерные особенности мышления ансамблиста.
2. История отечественного вокального исполнительства

Вопросы к зачету

1. Ансамбль русских композиторов XIX – XX веков
2. Ансамбль композиторов - импрессионистов или два произведения на выбор

Примерный репертуарный список

Глиер, Глинка, Оннигер.

Дебюсси, Чайковский.

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звуком, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студентов

Глиер, Глинка, Оннигер.

Дебюсси, Чайковский.

2 семестр

Задания к рейтинг-контролю

1 рейтинг-контроль

1. Интонация и вокальная позиция при ансамблевом исполнении

2 рейтинг-контроль

1. Синхронность звучания при ансамблевом исполнении

3 рейтинг-контроль

1. История зарубежного исполнительства.
2. Воспитание артистизма и навыков совместного музицирования

Вопросы к экзамену

1. Произведение эпохи неоклассицизма либо современных композиторов или на выбор
2. Одно или два произведения на выбор

Примерный репертуарный список

Глинка «Вы не придете вновь»

Чайковский «Дуэт Прилепы и Миловзора» из оперы «Пиковая Дама»

Самостоятельная работа студентов

Самостоятельная работа предусматривает работу над деталями исполнения (звуком, штрихами, динамикой, нюансировкой, артикуляцией), техническим освоением произведения, осмысление художественных задач аккомпанемента и т.д. Самостоятельное освоение нового материала. Знакомство с методической литературой, прослушивание аудио и видеозаписей.

Задания для самостоятельной работы студентов

Свободный репертуар русских и зарубежных композиторов 19 вв.

7.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

1. **Ваккаи, Николо.** Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса : учебное пособие : пер. с итал. / Н. Ваккаи .— Изд. 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 47 с. : ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— ISBN 978-5-8114-1382-9 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-067-2 (Планета музыки) (библ. ВлГУ 2 экз.)
2. **Плужников, Константин Ильич.** Вокальное искусство : учебное пособие / К. И. Плужников .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 109 с. : ил., портр., ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр.: с. 108 .— ISBN 978-5-8114-1445-1 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-078-8 (Планета музыки) (библ. ВлГУ 2 экз.)
3. **Евсеев, Филипп Ефимович.** Школа пения. Теория и практика для всех голосов : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015 .— 79 с. : ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-179-2 (Планета музыки) .— ISBN 979-0-66005-062-0 (Планета музыки) . (библ. ВлГУ 2 экз.)
4. **Плужников, Константин Ильич.** Механика пения : принципы постановки голоса : учебное пособие / К. И. Плужников .— Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 94 с. : ноты + 1 электрон. опт. диск (DVD Video) (3,03 Гб) .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— ISBN 978-5-8114-1381-2 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-066-5 (Планета музыки). (библ. ВлГУ 2 экз.)

Дополнительная литература

1. **Морозов, Лев Николаевич.** Школа классического вокала. Мастер-класс : учебное пособие / Л. Н. Морозов .— Изд. 2-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 47 с. + 1 электрон. опт. диск (DVD Video) (4,08 Гб) .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— DVD находится в отдельном контейнере .— ISBN 978-5-8114-0848-1 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-106-8 (Планета музыки). (библ. ВлГУ 1 экз.)

2. **Прянишников, Ипполит Петрович.** Советы обучающимся пению : учебное пособие / И. П. Прянишников .— Изд. 6-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013 .— 142 с. : ил., ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— ISBN 978-5-8114-1399-7 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-071-9 (Планета музыки). (библ. ВлГУ 1 экз.)
3. **Ламперти, Франческо.** Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям : технические правила и советы ученикам и артистам : учебное пособие / Ф. Ламперти .— Изд. 2-е, испр. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2009 .— 192 с. : ноты .— (Мир культуры, истории и философии) .— ISBN 978-5-8114-0962-4. (библ. ВлГУ 1 экз.)
4. **Глинка, Михаил Иванович.** Упражнения для усовершенствования голоса. Школа пения для сопрано [Ноты] : учебное пособие / М. И. Глинка .— Изд. 2-е, испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012 .— 71 с. : ноты .— (Учебники для вузов, Специальная литература) .— ISBN 978-5-8114-1362-1 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-063-4 (Планета музыки). (библ. ВлГУ 1 экз.)
5. **Варламов, Александр Егорович.** Полная школа пения : учебное пособие / А. Е. Варламов .— Изд. 4-е, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2012 .— 119 с. : ноты .— (Мир культуры, истории и философии) .— Библиогр. в подстроч. примеч. — ISBN 978-5-8114-0875-7 (Лань) .— ISBN 978-5-91938-062-7 (Планета музыки). (библ. ВлГУ 1 экз.)

Периодические издания

1. Журнал «Музыкальная жизнь»
2. Журнал «Музыкальный журнал»
3. Журнал «Музыкант-классик»
4. Журнал «Музыкальное просвещение»
5. Журнал «Учитель музыки»

Интернет-ресурсы

1. <http://www.firemusic.narod.ru/> портал классической музыки;
2. <http://www.beethovenlives.net/index1001.asp> крупный mp3 архив академической музыки;
3. <http://roisman.narod.ru/> Классическая музыка разных авторов;
4. <http://medieval.gothart.cz/en/cd.php> сайт, посвященный музыке средневековой Европы (англоязычный);
5. <http://www.opera-news.ru/history13.html> всё об опере

8.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» направленность (профиль) «Искусство и педагогика».

Рабочую программу составил:

Доцент В.Ю. Компанеев

Рецензент:

Художественный руководитель ГАУК Владимирской области «Владимирская областная филармония»,

Заслуженный деятель искусств РСФСР Антонов А.И.

Программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ЭпМО ИИХО

Протокол № 6 от 10.02.2015 года.

Заведующий кафедрой Л.Н. УЛЬЯНОВА

Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии направления 44.04.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ИИХО

Протокол № 9 от 10.02.2015 года.

Председатель комиссии Л.Н. УЛЬЯНОВА

**ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ**

Рабочая программа одобрена на 2015-2016 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 15.02.15 года

Заведующий кафедрой _____ *Т.И.Ф.* *Кузнецова Р.А.*

Рабочая программа одобрена на 2016-2017 учебный год

Протокол заседания кафедры № 01 от 13.09.16 года

Заведующий кафедрой _____ *Т.И.Ф.* *Кузнецова Р.А.*

Рабочая программа одобрена на _____ учебный год

Протокол заседания кафедры № _____ от _____ года

Заведующий кафедрой _____