

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ М. МАТУСОВСКОГО»**

Кафедра театрального искусства

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ**

Уровень высшего образования – бакалавриат

Направление подготовки – 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

Профиль – Постановка театрализованных представлений и праздников

Форма обучения – очная, заочная

Год набора – 2021 год

Луганск 2023

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль Постановка театрализованных представлений и праздников утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2017 г. № 1181.

Программу разработал Р. Ю. Логвиненко, преподаватель кафедры театрального искусства Академия Матусовского.

Рассмотрено на заседании кафедры театрального искусства

Протокол № 8 от 15.03.2023 г.

Заведующий кафедрой

В.Н. Титова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Вокальный ансамбль» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, и адресована студентам 3 – 4 курса (VI – VII семестры), изучение которой предусмотрено учебными планами направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников» Академии Матусовского.

Содержание дисциплины нацелено на воспитание у студентов профессиональных певческих навыков, необходимых профессиональному режиссеру театрализованных представлений и праздников. Более усовершенствованное овладение школой ансамблевого пения предоставляет режиссеру возможность работать на площадке с исполнителем профессионально, формирует его творческий вкус, творческую профессиональную этику, умение работать с репертуаром.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме академических концертов, а также промежуточная аттестация в виде зачета, зачета с оценкой.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.

Для очной формы обучения программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия – 33 час, самостоятельная работа – 66 часов и контроль – 9 часов.

Для заочной формы обучения программой дисциплины предусмотрены аудиторные занятия – 4 часа, самостоятельная работа – 102 часа и контроль – 2 часа.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Целью освоения дисциплины «Вокальный ансамбль» является обучение будущих режиссеров театрализованных представлений и праздников навыкам пения; развитие и усовершенствование музыкального слуха; воспитание дикционной, интонационно-мелодической культуры актера; обучение процессу овладения музыкальным текстом.

Задачи дисциплины:

- формирование у студентов основ вокального исполнительства;
- создание музыкального образа;
- передачи эмоционального наполнения музыкального текста;
- дать представление о правильном выборе репертуара, основываясь на классификации голоса и диапазоне.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений, подготовки студентов по направлению 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Постановка театрализованных представлений и праздников».

Дисциплина изучается с шестого и седьмой семестр. Данный курс логически, содержательно и методически связан с такими дисциплинами, как «Режиссура», «Сценическая речь», «Музыкальный инструмент» предоставляющими обширную теоретическую базу и формирующими навыки самостоятельной практической работы.

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников, профиль «Подготовка театрализованных представлений и праздников»: ПК-10.

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Индикаторы	Результаты обучения
ПК-6	Способен применять основы музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения	ПК-6.1. Использует различные приемы вокальной техники в вокальном ансамбле	знать современные и классические тенденции развития музыки; элементарную терминологию музыкальной теории уметь работать с исполнителями, корректировать их ошибки, иметь четкие художественные критерии подбора исполнителей, воспитывать потребность постоянного самосовершенствования у артиста. владеть навыками вокального исполнительского искусства

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия смысловых модулей и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		к	инд	с.р.		к	инд	с.р.
VI семестр 18 недель								
Раздел 1. Основы вокала и его применение в профильной профессии								
Тема 1. Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).	6	-	2	4	6	-	1	5
Тема 2. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	48	-	16	32	48	-	1	47
Форма контроля	Зачет				Зачет			
Всего за семестр	54	-	18	36	54	-	2	52
VII семестр 14 недель								
Раздел 2. Вокал как неотъемлемая часть профессии режиссера								
Тема 3. Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).	13	4	4	9	13	1	1	11
Тема 4 Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).	41	5	11	30	41	1	1	39
Форма контроля	Зачет с оценкой				Зачет с оценкой			
Всего за семестр	54	9	15	30	54	2	2	50
Всего за курс	108	9	33	66	108	2	4	102

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 СОДЕРЖАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ВОКАЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ

Тема 1. Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).

Специфика подбора вокального репертуара, в зависимости от голосовых возможностей исполнителя. Взаимосвязь вокального и актерского репертуара.

Тема 2. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

Понятия мелодический и метроритмический рисунки. Взаимосвязь литературной основы и мелодии.

РАЗДЕЛ 2. ВОКАЛ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ РЕЖИССЕРА

Тема 3. Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).

Специфика подбора вокального репертуара, в зависимости от голосовых возможностей исполнителя. Взаимосвязь вокального и актерского репертуара.

Тема 4. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

Понятия мелодический и метроритмический рисунки. Взаимосвязь литературной основы и мелодии.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим индивидуальным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях.

СР включает следующие виды работ:

- работа с музыкальным материалом, предусматривающая прослушивание музыкальных композиций классических и современных исполнителей
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по подготовке к самостоятельным занятиям;
- самостоятельная разработка художественного образа;
- подготовка к зачету, зачету с оценкой.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

(VI СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 1. ОСНОВЫ ВОКАЛА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В ПРОФИЛЬНОЙ ПРОФЕССИИ

Тема 1. Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).

Ключевые понятия: звук, мотив, музыкальная фраза, метр, ритм.

Выполнить:

1. Подготовить устное сообщение на тему «Возникновение современного искусства эстрады».

Литература: [3]

Тема 2. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

Ключевые понятия: тембр, женские певческие голоса, мужские певческие голоса.

Выполнить: Устное сообщение на тему «Синтез слова и музыки в профессии актера»

Литература: [3]

(VII СЕМЕСТР)

РАЗДЕЛ 2. ВОКАЛ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ПРОФЕССИИ РЕЖИССЕРА

Тема 3 Выбор репертуара (песни народов мира; музыкальные номера из мюзиклов кино-(теле-) постановок, музыкально-драматических спектаклей).

1. Выбор репертуара (песни народов мира; городская песня-романс).
2. Умение самостоятельной работы с нотным текстом, основы понятия «динамика», «ньяюнс», умение сочетать декламацию и музыкальный текст.

Ключевые понятия: тембр, женские певческие голоса, мужские певческие голоса.

Выполнить:

1. Устное сообщение на тему «Синтез слова и музыки в профессии в драматическом театре»

Литература: [5]

Тема 4. Изучение музыкального теста (мелодический, метроритмический рисунки).

1. Понятия мелодический и метроритмический рисунки. Взаимосвязь литературной основы и мелодии.

Ключевые понятия: действенный анализ, действенная партитура роли, исходное предлагаемое обстоятельство, исходное событие, центральное событие, финальное событие, главное событие.

Выполнить:

1. Подготовить устное сообщение на тему «Возникновение современного искусства эстрады».

Литература: [2]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ТЕСТИРОВАНИЕ

3 КУРС, VI СЕМЕСТР

Вопрос 1: Продолжите перечисление классических темпераментов человека: холерический,...

Вопрос 2: Что руководит процессом пения:

- А) Пение – это дар природы;
- Б) Пением управляет нервная система;
- В) Процессом пения управляет сердечно-сосудистая система;

Вопрос 3: Единицей строения нервной системы является:

- А) Атом;
- Б) Нейрон;
- В) Рецептор;

Вопрос 4: Временные связи, обеспечивающие гибкую реакцию организма на меняющуюся среду:

- А) Безусловные рефлекс;
- Б) Условные рефлекс;
- В) Анализаторы;

Вопрос 5: Найдите соответствие:

А) Торможение;	1) деятельное состояние нервных клеток, вызывающее ответную активность мышц;
Б) Возбуждение;	2) процесс, во время которого происходит восстановление работоспособности;

Вопрос 6: Музыкальный звук характеризуется тремя акустическими свойствами:

- А) Вибрато, импеданс, резонатор;
- Б) Высота, сила, тембр;
- В) Форманта высокая, средняя, низкая;

Вопрос 7: К головным резонаторам относятся:

- А) Гортань, ротовая полость;
- Б) Верхний и нижний отдел гортани;
- В) Гайморовы, лобные пазухи;

Вопрос 8: К грудным резонаторам относятся:

- А) Грудная клетка;
- Б) Трахея;
- В) Бронхи;

Вопрос 9: Продолжите перечисление видов музыкального слуха: Интервальный, абсолютный, внутренний...

Вопрос 10: Найдите соответствие между резонаторами и органами, которые им принадлежат:

А) Головной резонатор;	1) Трахея;
Б) Грудной резонатор;	2) Гайморовы и лобные Пазухи;

КЛЮЧИ (ответы)

- 1 холерический, сангвинический, флегматический, меланхолический
2. Б
3. Б.
4. Б.
5. А-2, Б-1.
6. Б.
- 7.В.
8. Б.
9. Интервальный, абсолютный, внутренний, мелодический, гармонический, ладовый, полифонический, интонационный, ритмический, тембральный, фактурный, архитектурный.
10. А-2, Б-1

4 КУРС, VII СЕМЕСТР

Вопрос 1: Выберите то, что не является певческими недостатками:

- А) Приобретенные и врожденные (природные)
- Б) Органические и функциональные
- В) Физические и акустические
- Г) Полноценные и частичные

Вопрос 2: Выберите верное определение трахеи:

- А) Трахея – орган человека, являющийся частью пищеварительной системы.
- Б) Трахея – трубка, длиной 20-30 см, состоящая из хрящевых замкнутых колец;
- В) Трахея – трубка, длиной 11-13 см, состоящая из хрящевых полуколец, незамкнутых сзади;

Вопрос 3: Диафрагма – это:

- А) Кость, расположенная в брюшной полости, на которой крепится грудная клетка;
- Б) Мощная мышца, отделяющая грудную клетку от брюшной полости, мышца вдоха;
- В) Орган человеческого тела, отвечающий за пищеварение;

Вопрос 4: Основными органами артикуляционного аппарата являются (продолжите перечисление):

Язык, губы...

Вопрос 5: Выберите правильное определение музыкального слуха

- А) Музыкальный слух – способность определять чистоту пения, звучание интервалов и правильное и неправильное пение.
- Б) Музыкальный слух – способность точно различать высоту музыкальных звуков.
- В) Музыкальный слух – совокупность способностей человека, позволяющих ему полноценно воспринимать музыку и адекватно оценивать ее достоинства и недостатки, это важное профессиональное качество необходимое для успешной творческой деятельности в сфере искусства.

Вопрос 6: Дополните перечисление приобретенных певческих недостатков: треморирование и качание, детонация и дистонация...

Вопрос 7: Выберите шесть верных типов дыхания в пении:

- А) Дыхание ключичное (клавикулярное, верхнегрудное);
- Б) Грудное (реберное, костальное, боковое);
- В) Нижнереберное;
- Г) Диафрагматическое;
- Д) Нижнереберное-диафрагматическое (костоабдоминальное, грудодиафрагматическое);
- Е) Брюшное дыхание (абдоминальное);
- Ж) Дыхание тазовой диафрагмой;

Вопрос 8: Наиболее распространенный тип дыхания, которым дышат большинство современных певцов:

- А) Нижнереберное-диафрагматическое
- Б) Ключичное
- В) Грудное

Вопрос 9: Выберите верное определение регистра:

- А) Регистр – это весь двухоктавный диапазон голоса певца.
- Б) Под регистром певческого голоса понимается ряд однородно звучащих звуков, берущихся единым физиологическим механизмом.
- В) Регистр – участок звучания голоса ниже переходных нот звучит мощно, красиво, поддается нюансировке и по субъективному ощущению певца вибрирует.

Вопрос 10: Из предложенного списка выберите четыре основных вида вокализации

- А) Кантилена
- Б) Sotto voce
- В) Беглость
- Г) Трель
- Д) Staccato
- Е) Филировка звука

Ж) Portamento

З) Marcato

\$

КЛЮЧИ (ответы)

1. В, Г.
2. В.
3. Б.
4. Язык, губы, мягкое нёбо, зев, глотка, а также мускулатура,двигающая нижнюю челюсть.
5. В.
6. тремолирование и качание, детонация и дистонация, горловой призыв, носовой призыв, глухой призыв, резкое звучание, хриплый тон голоса, подъезд к звуку.
7. А, Б, В, Г, Д, Е.
8. А.
9. Б.
10. А, В, Г, Е, Ж.

8.2. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ

Согласно программы курса в данном семестре студенты сдают 2 вокальных разнохарактерных произведения.

8.3 ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ

Согласно программе курса в данном семестре студенты сдают концертный номер.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

Во время преподавания курса используются следующие методы обучения:

- объяснительно-побуждающий – для описательной формы раскрытия учебного материала; раскрытия сущности определенного явления, закона, процесса;
- практическое обучение – активизация практической деятельности студентов посредством упражнений, целью которых является овладение определенным навыком в совершенстве, практических работ (создание мероприятий разных жанров);
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения;
- беседа – для осознания посредством диалога новых явлений, понятий;
- объяснительно-иллюстративные – для раскрытия понятий и процессов через их символическое изображение (рисунки, схемы);
- индуктивный метод – для изучения явлений от единичного к общему;
- видеометоды: просмотр, обучение через интернет;
- имитационный – создание игровой проблемной ситуации: введение моделирующей игровой ситуации.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Шкала Оценивания	Критерий оценивания
Тестирование	
5	95-100% правильных ответов
4	80-94% правильных ответов
3	60-79% правильных ответов
2	менее 60% правильных ответов
Творческое задание к зачету	
зачтено	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач
	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать с музыкальным материалом
	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать с музыкальным материалом
не зачтено	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с музыкальным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях.
Творческое задание к зачету с оценкой	
5	Студент проявляет глубокие знания по курсу, осознает важность теоретических знаний в его профессиональной подготовке; обнаруживает способность использовать свои знания при выполнении различных практических (творческих) задач, в том числе постановке концертного номера в собственном исполнении.
4	Студент проявляет полные знания теоретического материала по вопросам, включенным в курс, умение оперировать необходимыми понятиями и их определениями аналитическом уровне; показывает достаточный уровень овладения методами научного познания, умеет работать с музыкальным материалом, в том числе постановке концертного номера в собственном исполнении, который выполнен на хорошем уровне.
3	Студент проявляет теоретические знания из предлагаемых вопросов на уровне репродуктивного воспроизведения, может использовать знания при решении профессиональных задач, умеет работать с музыкальным материалом, в том числе постановке концертного номера в собственном исполнении., который выполнен на удовлетворительном уровне.
2	Студент проявляет поверхностные знания по теории, допускает ошибки в определении понятий, не умеет работать с музыкальным материалом, испытывает трудности в практическом применении знаний в конкретных ситуациях в том числе постановке концертного номера в собственном исполнении, который не имеет признаков логического и гармонического построения.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Вопросы вокальной педагогики : сб. ст.. Вып. 7 / сост. А. Яковлева. — М. : Музыка, 1984. — 213 с.](#)
2. [Бархатова И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики проблем : учеб. пособ. / И. Б. Бархатова. — СПб : Лань, 2015. — 64 с.](#)
3. [Глинка М. И. Упражнения для усовершенствования голоса, методические к ним пояснения и вокализы-сольфеджио \(для среднего голоса\) / М. И. Глинка; общ. ред. И. К. Назаренко. — М. : Музгиз, 1951. — 59 с.](#)
4. [Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. — М. : Музыка, 1968. — 674 с.](#)
5. [Дюпре Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды : учеб. пособие / Ж.-Л. Дюпре. — СПб : Лань, 2014. — 288 с.](#)

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения индивидуальных и практических занятий используются специализированное оборудование, учебный класс, который оснащён музыкальным инструментом (фортепиано).

Для самостоятельной работы студенты используют литературу читального зала библиотеки Академии Матусовского, имеют доступ к ресурсам электронной библиотечной системы Академии, а также возможность использования компьютерной техники, оснащенной необходимым программным обеспечением, электронными учебными пособиями и законодательно-правовой и нормативной поисковой системой, имеющий выход в глобальную сеть Интернет.