

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра вокала

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Уровень высшего образования – бакалавриат
Направление подготовки – 53.03.05 Дирижирование
Профиль – «Дирижирование академическим хором»
Форма обучения – очная, заочная
Год набора – 2024 год

Луганск 2024

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июля 2017 г. N 660

Программу разработала Кротько Т. А., доцент кафедры вокала

Рассмотрено на заседании кафедры вокала (Академия Матусовского).

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

И. о. зав. кафедрой вокала

Кротько Т. А.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Вокальный ансамбль» входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений и адресована студентам 3-4 курса бакалавриата (6-8 семестр) направления подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором» Академии Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой вокала.

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: «Вокальная подготовка», «Гармония» «Сольфеджио», «Вокальный ансамбль», «Дирижирование», «Хороведение и методика работы с хором», прохождением практики: педагогической, исполнительской, работы с хором, преддипломной, подготовке к государственной итоговой аттестации.

Содержание дисциплины отражает практическую сторону подготовки хормейстеров на базе всех предметов специального цикла.

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 пения партий с учетом рекомендаций преподавателя и умения ансамблировать внутри своей партии.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 з. е., 108 часов. Программой дисциплины предусмотрены практические (50 ч.) занятия и самостоятельная работа (58 ч.) для студентов ОФО и практические (12 ч.) занятия и самостоятельная работа (96 ч.) для студентов ЗФО.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель преподавания дисциплины: сформировать культуру ансамблевого пения, расширить музыкально-культурный кругозор на основе изучения лучших художественных образцов вокально-хоровой музыки.

Задачи изучения дисциплины: воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе, развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля, освоение методических основ работы с вокальным ансамблем, развитие мелодического, гармонического и вокального слуха, полифонического мышления.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений подготовки и адресован студентам по *направлению подготовки 53.03.05 Дирижирование, профиль «Дирижирование академическим хором»*.

Является основой для прохождения всех видов практики и реализации полученных навыков при работе с хором и подготовке к государственной итоговой аттестации.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.03.05 Дирижирование: УК-3, ПК-6, ПК-14

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-3	Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – психологию общения, методы развития личности и коллектива; – приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; – этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; – механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; – навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; – системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками
ПК-6	Способен быть исполнителем концертных номеров в качестве артиста (солиста) хора или артиста (солиста) оркестра народных инструментов, или артиста (солиста) оркестра духовых инструментов	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – музыкально-языковые и исполнительские особенности вокальных или инструментальных произведений различных жанров и стилей; – хоровой или оркестровой репертуар различных стилей <p>Уметь:</p>

		<p>– исполнять голосом или на музыкальном инструменте отдельные партии находящихся в репетиционной работе хоровых или оркестровых сочинений</p> <p>Владеть:</p> <p>– вокальными навыками или навыками игры на музыкальном инструменте;</p> <p>– методическими установками при обучении пению или игре на музыкальном инструменте</p>
ПК-14	Способен к демонстрации достижений музыкального искусства в рамках своей музыкально-исполнительской работы на различных сценических площадках (в учебных заведениях, клубах, дворцах и домах культуры)	<p>Знать:</p> <p>– репертуар самодеятельных (любительских) творческих коллективов;</p> <p>– исполнительские особенности музыкальных сочинений в ориентации на возможности конкретных творческих коллективов;</p> <p>– общие сведения о теории и практике массовой коммуникации;</p> <p>– принципы работы в сфере PR;</p> <p>– основные схемы практической деятельности специалиста в области массовой коммуникации</p> <p>Уметь:</p> <p>– организовать концертное мероприятие;</p> <p>– составить концертную программу в ориентации на тематику концерта и возрастной уровень аудитории;</p> <p>– излагать и объяснять принципы, схемы и подходы, образующие сущность феномена PR</p> <p>Владеть:</p> <p>– навыками профессиональной работы в области массовых коммуникаций;</p> <p>– навыками устной и письменной деловой речи;</p> <p>– исполнительским анализом музыкальных сочинений.</p>

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Названия разделов и тем	Количество часов							
	очная форма				заочная форма			
	всего	в том числе			всего	в том числе		
		л	п	с.р.		л	п	с.р.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Тема 1. Формирование ансамбля	108	-	50	58	108	-	12	96
Тема 2. Развитие навыков вокального пения в условиях малого состава исполнителей								
Тема 3. Выявление значения формы и содержания произведения в контексте сценического воплощения								
Тема 4. Режиссура концертных выступлений. Сценическая культура								
Тема 5. Основные принципы вокального исполнительства. Работа над репертуаром <i>a capella</i>								
Тема 6. Работа над репертуаром с сопровождением. Воспитание навыков вокального исполнительства без дирижирования								
Всего часов за весь период обучения	108	-	50	58	108	-	12	96

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Практические занятия

Тема 1. Формирование ансамбля

Тема 2. Развитие навыков вокального пения в условиях малого состава исполнителей

Тема 3. Выявление значения формы и содержания произведения в контексте сценического воплощения

Тема 4. Режиссура концертных выступлений. Сценическая культура

Тема 5. Основные принципы вокального исполнительства. Работа над репертуаром *a capella*

Тема 6. Работа над репертуаром с сопровождением. Воспитание навыков вокального исполнительства без дирижирования

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ СПИСОК

1. Русские народные песни в обработке А. Лядова: «Ты не стой, колодец», «Колыбельная», «Во лугах»
2. «Ах, ты степь широкая», обработка О. Галахова
3. «Вечерний звон», обработка В. Соколова
4. «А я по лугу» в обработке А. Кулыгина
5. А. Аренский «Татарская песня»
6. Д. Бортнянский «Херувимская песнь»
7. В. Калинин «Крестьянская пирушка», «Солнце, солнце встает»
8. С. Рахманинов «Сосна»
9. И. Стравинский «Овсень»
10. П. Чесноков «Ночь», «Яблоня», «Листья»
11. И. Бах «Сердце молчи», переложение В. Попова
12. И. Брамс «Любовная песня»
13. Ф. Лист «Веселые игры»
14. Р. Шуман «Веселый охотник», «Триолет», «Розмарин»
15. Ю. Буцко «А мы просо сеяли», «Каледда-маледа»
16. Е. Подгайц «Эхо», «Овечки»
17. Т. Попатенко «Падает снег»
18. Ю. Чичков «В небе тают облака»
19. Русская народная песня «Дороженька», обработка А. Свешникова
20. Неаполитанская народная песня «На лодке», обработка А. Свешникова
21. Украинская народная песня «Веснянка», обработка Н. Лысенко
22. А. Даргомыжский А. «Петербургские серенады»
23. Г. Свиридов «Где наша роза» «Старинный танец»
24. С. Танеев «Адели», «Мадригал», «Тихой ночью»
25. П. Чайковский «Ночевала тучка золотая»
26. Д. Аркадельт «Ave Maria»
27. З. Кодай «Брынзу утром ел цыган»
28. О. Лассо «Тик-так»
29. В. Моцарт «Шесть ноктюрнов»
30. Ю. Бойко «Дождь» Т. Карганов «Видит лань в воде»
31. М. Парцхаладзе «Озеро»

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям.

СР включает следующие виды работ:

– подготовка к практическим занятиям в виде работы над партией.

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

Успеваемость студентов по дисциплине «Вокальный ансамбль» определяется следующими позициями:

1. Посещаемость занятий и активная работа;
2. Участие в концертной деятельности ансамбля;
3. Сдача партий текущего репертуара (сольно, дуэтом, трио, квартетом) наизусть или по нотам (по требованию руководителя) с учетом фразировки, динамики, точной интонации и ритма, четкой дикции, умения ансамблировать, владения певческой позицией, дыханием.

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

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

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения профессиональной информации;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин), реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Изучение дисциплины «Вокальный ансамбль» осуществляется студентами в ходе практических занятий занятиях, а также посредством самостоятельной работы над разучиванием своих партий.

Для изучения дисциплины предусмотрены следующие формы организации учебного процесса: лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

При проведении различных видов занятий используются интерактивные формы обучения:

Занятия	Используемые интерактивные образовательные технологии
Практические занятия	творческие показы (исполнение партий в соответствии с требованиями преподавателя).

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Оценка	Характеристика знания предмета и ответов на зачете
зачтено	<p>Пение партий с учетом владения вокально-хоровыми навыками, ясной дикцией. Нотный текст исполнен грамотно и выразительно. В силу индивидуальных особенностей не всегда показана чистая интонация или четкий ритм. Учитывается: активность и дисциплинированность на занятиях и в концертной деятельности, сданные в срок партии в ходе текущего опроса, владение навыками ансамблевого пения внутри хоровой партии.</p>
не зачтено	<p>Пение партий: показано слабое владение вокально-хоровыми навыками, нотный текст выучен с ошибками или не выучен вообще, присутствуют интонационные и ритмические погрешности. На занятиях и в концертной деятельности студент недостаточно проявлял активность и дисциплинированность. Партии в ходе текущего опроса сдавались не в срок, либо не сдавались вовсе, пропущено более 50 % занятий без уважительной причины.</p>

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика : учеб. пособ. для студ. высш. учеб. заведений / В. Л. Живов. – М. : Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003. – 272 с.
2. Лаппо С. Зарубежная хоровая литература / С. Лаппо, Д. Локшин. – Вып. 1.– М. : Музыка, 1964. – 224 с., нот.
3. Палестрина Дж. П. Хоровая музыка: для хора без сопровождения / Дж. П. Палестрина ; сост. Н. Кузнецова. – Л. : Музыка, 1973. – 76 с., нот.
4. Р
5. Романовский Н. В. Хоровой словарь / Н. В. Романовский. – 3-е изд., испр. – Л. : Музыка, 1980. – 144 с.
6. Симакова Н. Вокальные жанры эпохи Возрождения : учеб. пособ. / Н. Симакова. – М. : Музыка, 1985. – 306 с., нот.
7. Чесноков П. Г. Хор и управление им : пособие для хоровых дирижеров / П. Г. Чесноков. – М. : Госмузиздат, 1940. – 241 с.

Дополнительная литература:

-
8. Асафьев Б. В. О хоровом искусстве : сб. статей / Б. В. Асафьев ; сост. и коммент. А. Павлова-Арбенина. – Л. : Музыка, 1980. – 216 с.
 9. Казачков С. А. От урока к концерту / С. А. Казачков. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 343 с.
 10. Конов В. Нидерландские композиторы XV – XVI веков : популярная монография / В. Конов. – Л. : Музыка, 1984. – 96 с., илл. – (Серия «Юношеская серия»).
 11. Работа в хоре : сб. статей / под ред. Д. Л. Локшина. – Изд-во ВЦСПС ПРОФИЗДАТ, 1960. – 296 с.

Интернет-источники:

12. Белорусский хоровой портал: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://hor.by/methodus/bibliography/books-2/>
13. Энциклопедия: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.belcanto.ru/dic.html>
14. Хоровая музыка [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.belcanto.ru/horovaya.html>

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Учебные занятия проводятся в аудиториях согласно расписанию занятий. Для проведения практических занятий используется учебный класс оснащенный стульями, дирижерской подставкой и пультом, 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.