

Департамент образования города Москвы
Государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический университет»
Институт культуры и искусств

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

К.М.03.03 Вокальный ансамбль

Направление подготовки:
53.04.02 – Вокальное искусство

Направленность (профиль) образовательной программы:
Академический и эстрадно-джазовый вокал

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.03.03 Вокальный ансамбль.

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: подготовить высококвалифицированного специалиста к руководству вокальными ансамблями в образовательных организациях, в том числе и дополнительного образования детей.

Задачи дисциплины:

- дать представление о вокальном ансамбле;
- дать общее представление о камерном ансамблевом музицировании как явлении музыкальной культуры;
- познакомить с формами и методами организации вокального ансамбля.
- подготовить обучающихся к практическому решению педагогических задач с учётом индивидуальных психологических особенностей обучаемых.

3. Место дисциплины в структуре программы:

Дисциплина К.М.03.03 Вокальный ансамбль входит в структуру комплексного модуля К.М.03 Вокальные технологии, является дисциплиной вариативной части образовательной программы, изучается в первом и втором семестрах.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

Реализация дисциплины основана на предварительном освоении знаний и умений обучающихся, необходимых для овладения видами профессиональной деятельности и выполнения учебно-профессиональных задач, сформированных в рамках освоения образовательной программы предыдущего высшего образования.

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы:

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить:

Наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для освоения трудовой функции	Планируемые результаты освоения образовательной программы
Профессиональные компетенции	
Обобщенная трудовая функция – профессиональная деятельность в организациях исполнительских искусств (театрах, музыкальных и танцевальных коллективах, концертных организациях, концертных залах, цирках).	
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-1)	Знает и понимает: принципы ведения музыкально-исполнительской деятельности, совершенствования профессионального уровня, их роль и значение в учебном процессе, технологии работы с нотами, художественные и технические основания музыкально-исполнительской деятельности, технологии представления общественности результатов музыкально-исполнительской деятельности

	Умеет: осуществлять различные функции музыкально-исполнительской деятельности и передавать накопленный практический опыт обучающимся, представлять результаты музыкально-исполнительской деятельности общественности
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками технического и художественного совершенствования, педагогического творчества, опытом реализации музыкально-исполнительской деятельности и представлении ее результатов общественности
	Знает и понимает: значение искусства, роль классического и современного репертуара в культурной жизни, методы и технологии создания художественно-творческой и образовательной среды, перспективные направления развития образовательной организации
Мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2)	Умеет: профессионально грамотно осваивать разнообразный классический и современный репертуар и использовать его при подготовке и проведении культурных мероприятий, способствовать формированию комфортной художественно-творческой образовательной и среды
	Владеет (навыками и/или опытом деятельности): навыками проектирования художественно-творческой и образовательной среды и использования профессиональных знаний и умений в реализации задач развития образовательной организации, опытом проведения культурных мероприятий с использованием классического и современного репертуара

6. Объем дисциплины по видам учебной работы:

Вид учебной работы	Всего часов	Семестр 1	Семестр 2
Контактная работа (всего)	56	28	28
В том числе:			
Лекции			
Практические занятия (ПЗ)	56	28	28
Семинарские занятия (С)			
Лабораторные работы (ЛР)			
Самостоятельная работа (СР)	124	44	80
Формы промежуточной аттестации	Экзамен/72	Экзамен/36	Экзамен/36
Всего:			
Часы	252	108	144
Зачетные единицы	7	3	4

7. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

7.1. Разделы дисциплин и виды занятий

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Лекции	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	СРС	Всего
1	Формирование навыков ансамблевого пения		14			22	36
2	Организация работы вокального ансамбля		14			22	36
3	Методика и практика работы с вокальным ансамблем		14			40	54
4	Концертно-исполнительский практикум		14			40	54

7.2. Содержание разделов дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1	Формирование навыков ансамблевого пения	Вокальное мастерство. Основные технические вокальные принципы. Базовые принципы ансамблевого пения: звукообразование, артикуляция.
2	Организация работы вокального ансамбля	История и теория вокального ансамбля (многоголосие: строй и ансамбль). Основы вокального исполнительства Основные принципы пения в ансамбле.
3	Методика и практика работы с вокальным ансамблем	Изучение голосов, их тесситурные условия. Изучение репертуара. Освоение навыков пения в условиях различных вокальных произведениях.
4	Концертно-исполнительский практикум	Практика концертного исполнения. Эмоционально-художественные критерии ансамблевого пения.

7.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные)
1	Формирование навыков ансамблевого пения	Семинар-диспут. Игровое проектировании. Компьютерные симуляции. Мастер-класс
2	Организация работы вокального ансамбля	Семинар-диспут. Игровое проектировании. Компьютерные симуляции. Мастер-класс

3	Методика и практика работы с вокальным ансамблем	Игровое проектировании. Компьютерные симуляции. Мастер-класс
4	Концертно-исполнительский практикум	Мастер-класс

7.4. Содержание практических (семинарских, лабораторных) занятий по дисциплине

Раздел 1. Формирование навыков ансамблевого пения.

Вопросы для обсуждения:

1. Физиологическая суть звукообразования (высота звука, сила, диапазон). Положение гортани, работа голосовых складок (механизмы фальцетного и грудного звукообразования).
2. Мягкая и твердая атака звука. Резонаторы. Воздействие на резонаторы. Освоение головного резонатора.
3. «Высокая певческая позиция». Отсутствие форсированного звучания. Ровность звуковедения при пении в ансамбле. Пение legato, non legato.

Раздел 2. Организация работы вокального ансамбля.

Вопросы для обсуждения:

1. Подвижность, активность и свобода артикуляционного аппарата. Артикуляционная гимнастика.
2. Округлое формирование гласных при быстром и четком произношении согласных.
3. Исполнение произведений на языке оригинала.

Раздел 3. Методика и практика работы с вокальным ансамблем.

Вопросы для обсуждения

1. Освоение навыков пения в условиях различных вокальных произведениях.
2. Тесситурные особенности голосов.
3. Ансамбль.

Раздел 4. Концертно-исполнительский практикум.

Вопросы для обсуждения.

1. Практическая репетиция – основная форма постепенного воплощения исполнительского замысла в реальную звучность.
2. Концертное исполнение: вокальный самоконтроль и ответственность за звучание своей партии и всего ансамбля в целом.
3. Эмоционально-художественные критерии ансамблевого пения.

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине:

Контроль качества освоения дисциплины включает в себя текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся. Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине проводится в форме экзамена.

Конкретный перечень типовых контрольных заданий и иных материалов для оценки результатов освоения дисциплины, а также описание показателей и критериев оценивания компетенций приведен в фонде оценочных средства по дисциплине.

9. Методические указания для обучающихся при освоении дисциплины:

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных мероприятий обучающемуся рекомендуется регулярно изучать каждую тему дисциплины, активно участвуя в аудиторных занятиях и в ходе реализации различных форм самостоятельной индивидуальной работы.

Учитывая структуру и содержание дисциплины, обучающимся рекомендуются следующие методические подходы к освоению материала:

в ходе самостоятельной работы:

- работа с первоисточниками;
- подготовка устных выступлений на практических занятиях;
- подготовка реферата, эссе;
- подготовка презентаций к выступлениям;
- подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации по

дисциплине.

В основе методических подходов к обучению в ходе освоения дисциплины преимущество отдается современным интерактивным формам и методам, способствующим формированию творческого, компетентностного и деятельностного понимания сущности социальной и профессиональной деятельности, развитию самостоятельности мышления, умений принимать решения.

Выбор и применение определенных образовательных технологий в учебном процессе осуществляется на основе учета специфики учебной деятельности, ее информационно-ресурсной основой и предстоящими видами учебных задач.

Семинар-диспут. Здесь инициатива обучающихся не ограничена конкретной узкой проблемой или проблемной ситуацией, а, наоборот предлагается обсудить либо процесс, либо условия с учетом комплексных позиций. В процессе диспута его участники высказывают различные суждения, точки зрения, оценки на те или иные события, проблемы.

Игровое проектирование (конструирование, разработка методик) предполагает наличие исследовательской, инженерной или методической проблемы или задачи, разделение участников на небольшие соревнующиеся группы и разработку ими вариантов решения поставленной проблемы (задачи), проведение заключительного заседания экспертного совета, на котором группы публично защищают разработанные варианты решений. Учебные цели и система оценки деятельности в основном ориентированы на качество выполнения конкретного проекта и представления результатов проектирования

Компьютерные симуляции. Являются интерактивными имитаторами реальных ситуаций. Данная интерактивная форма ориентирована на совершенствование обучающимися умений и способностей работать самостоятельно, вести собственное исследование, а также способствует перемещению обучающегося в реальность будущей профессиональной деятельности.

Компьютерные симуляции предполагают помещение обучающегося в фиктивные, имитирующие реальные ситуации с целью обучения или получения оценки проделанной работы, это обучение действием или в действии. Качественная симуляция включает три структурных компонента:

хорошо продуманная модель профессиональной среды;

сценарий процесса симуляции, направленной на развитие интуиции, поиск альтернативного нестандартного пути решения проблемы;

наличие преподавателя, осуществляющего помощь обучающемуся при выполнении самостоятельной работы.

Мастер-класс — это особая форма учебного занятия, которая основана на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определённой познавательной задачи. В технологии проведения мастер-класса главное — не сообщить и освоить информацию, а передать способы деятельности, будь то приём, метод, методика или технология. Таким образом, сокращается время адаптации учителя к условиям преподавания своего предмета, специфическим в каждом отдельном случае.

Организация учебного процесса предполагает создание условий для включения всех участников в активную деятельность и обмен мнениями; форма взаимодействия — сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. Мастер-класс отличается от других форм трансляции опыта тем, что в процессе его проведения идёт непосредственное обсуждение предлагаемого методического продукта и поиск творческого решения профессиональной проблемы как со стороны участников мастер-класса, так и со стороны мастера.

10. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине:

Самостоятельная работа обучающихся предполагает самостоятельное изучение отдельных тем, дополнительную подготовку обучающихся к каждому практическому занятию.

При изучении содержания дисциплины организация самостоятельной работы обучающихся должна представлять единство трех взаимосвязанных форм:

- 1) внеаудиторная самостоятельная работа;
- 2) аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется под непосредственным руководством преподавателя;
- 3) творческая, в том числе научно-исследовательская работа.

В процессе изучения дисциплины обучающимися предлагаются следующие виды самостоятельной работы:

Вид самостоятельной работы	Описание вида самостоятельной работы
Подготовка к практическим занятиям	Этот вид самостоятельной работы состоит из нескольких этапов: 1) повторение изученного материала. Для этого используются конспекты лекций, рекомендованная основная и дополнительная литература; 2) углубление знаний по теме. Необходимо имеющийся материал в лекциях, учебных пособиях дифференцировать в соответствии с пунктами плана практического занятия. Отдельно выписать неясные вопросы, термины. Лучше это делать на полях конспекта лекции или учебного пособия. Уточнение надо осуществить при помощи справочной литературы (словари, энциклопедические издания и т.д.); 3) составление развернутого плана

	выступления, или проведения расчетов, решения задач, упражнений и т.д.
Работа с информационными компьютерными технологиями	Данный вид самостоятельной работы предполагает разработку преподавателем заданий с использованием Интернет-технологий. Подобные задания для самостоятельной работы могут быть направлены на: 1) поиск и обработку информации; 2) на организацию взаимодействия в сети; 3) задания по созданию web-страниц; 4) выполнение проектов; 5) создание моделей.
Задания на поиск и обработку информации	Могут включать: написание реферата-обзора; рецензию на сайт по теме; анализ литературы и источников в сети на данную тему, их оценивание; написание своего варианта плана лекции; подготовку доклада; составление библиографического списка; ознакомление с профессиональными конференциями, анализ обсуждения актуальных проблем.
Написание рефератов и докладов.	Реферат - это краткое изложение содержания научных трудов или литературных источников по определенной теме. Доклад - публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение определенной темы. Реферат и доклад должны включать введение, главную часть и заключение. Во введении кратко излагается значение рассматриваемого вопроса в научном и учебном плане, применительно к теме занятия. Затем излагаются основные положения проблемы и делается заключение и выводы. В конце работы дается подробный перечень литературных источников, которыми пользовался обучающийся при написании реферата или доклада.
Работа с литературой	Овладение методическими приемами работы с литературой одна из важнейших задач обучающегося. Работа с литературой включает следующие этапы: 1. Предварительное знакомство с содержанием. 2. Углубленное изучение текста с преследованием следующих целей: усвоить основные положения; усвоить фактический материал; логическое обоснование главной мысли и выводов. 3. Составление плана прочитанного текста. Это необходимо тогда, когда работа не конспектируется, но отдельные положения могут пригодиться на занятиях, при выполнении курсовых, выпускных квалификационных работ, для участия в научных исследованиях. 4. Составление тезисов.

Задания на организацию взаимодействия в сети	Предполагают: обсуждение состоявшегося или предстоящего события, лекции; работа в списках рассылки; общение в синхронной телеконференции (чате) со специалистами или обучающимися других групп или вузов, изучающих данную тему; обсуждение возникающих проблем в отсроченной телеконференции; консультации с преподавателем и другими обучающимися через отсроченную телеконференцию; консультации со специалистами через электронную почту.
--	---

Задания для самостоятельной работы:

1. Дайте характеристику различных видов звукообразования.
2. Вокальное раскрепощение: виды упражнений.
3. Практические методы работы над артикуляционным ансамблем в произведениях.
4. Этапы репетиционного процесса – эскизный, технологический и художественный. Методика эскизного этапа (рассказ о произведении, показ в записи, показ на инструменте, показ солистом и др).
5. Методика технологического этапа (разучивание произведения с нотным текстом, выучивание с применением вокальных слогов). Работа над ансамблем, строем, вокальными красками, тембром и др.
6. 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.
7. На практической репетиции, на выученном репертуаре, прослушать уравновешенность в звучании вокальных партий.
8. Проследить гармонический вид ансамбля. Особенности динамического ансамбля в произведении с соло, произведениях с элементами полифонической фактуры.
9. Тембровый ансамбль – разнообразия тембровых красок.
10. Темповый ансамбль – колебания темпа.
11. Концертно-исполнительский практикум на мероприятиях различных уровней: в полной мере владение вокальной техникой исполнения: чистое и осмысленное вокальное интонирование, как в горизонтальном, так и в вертикальном строе; регистровая сглаженность и тембровое разнообразие; работа в ансамбле; владение всеми типами певческого дыхания, различной атакой звука; эмоциональность и выразительность исполнения.

11. Основная и дополнительная литература, необходимая для освоения дисциплины:

а) основная литература:

1. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М.: Музыка, 2004, 2007. - 368с.
2. Дмитриев Л. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. - М.: Музыка, 2007.
3. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики / Л.Б. Дмитриев. - М.: Музыка, 2004.

4. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по спец. 030700 - Музыкальное образование / под ред Г.М. Цыпина; [авт.: Д.К. Кирнарская и др.]. - М.: Academia, 2003. - 368 с.

б) дополнительная литература:

1. Вокальные ансамбли на слова А.С. Пушкина [Ноты]: для двух, трех и четырех голосов / М. Глинка, А. Даргомыжский, А. Рубинштейн, Б. Шереметев; [ред. М. Городецкая]. - М.: Музыка, 2001. - 55 с.

2. Глинка Михаил Иванович Вокальные дуэты [Ноты]: в сопровожд. фп. : 200 лет со дня рождения : 1804-2004 / М.И. Глинка. - М.: Музыка, 2005. - 80 с.

3. Горные вершины. Хрестоматия по сольному пению. Вокальный ансамбль [Ноты]: учеб. - метод. пособие: [для голоса с фп.] / Департамент образования г. Москвы, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования г. Москвы "Моск. гор. пед. ун-т" (ГОУ ВПО МГПУ), Муз.-пед. фак, Каф. пения и хорового дирижирования; [сост. Е.В. Большакова, И.В. Сокина]. - М.: МГПУ, 2010. - 108 с.

4. Зейдлер Гаэтано Вокализы [Ноты]: для высокого голоса: [учеб. пособие]. Ч. 1 - 2 / Г. Зейдлер; [гл. ред. Н. Шавельзон; нот. графика К. Голышев]. - М.: Золотое Руно, 2005. - 48 с.

5. Мохонько А.П. Методика преподавания эстрадного ансамбля: учеб.-метод. пособие / А.П. Мохонько. - Кемерово: Кемеровский гос. ун-т культуры и искусств, 2015.

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, 2001. - 232 с.

8. Панофка Генрих Двенадцать артистических вокализов [Ноты]: для меццо-сопрано или сопрано в сопровожд. фп. / Г. Панофка. - М.: Музыка, 2004, 2009. - 48 с.

9. Поет самостоятельный вокальный ансамбль [Ноты]: в сопровожд. фп. и без сопровожд. Вып. 8 / Ленинград. гос. ин-т культуры им. Н.К. Крупской; сост. С. Грибков, В. Модель. - Л.: Музыка, 1990. - 63 с.

10. Популярные вокальные дуэты [Ноты]: в сопровожд. фп.: [сборник] / [ред. О. Макаренко]. - М.: Музыка, 1999. - 32 с.

11. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля [Ноты]: для пения в сопровожд. фп.: сред. и высш. муз. учеб. заведения: в 4 тетр. Тетр. 2 / сост. А.М. Скульский. - М.: Музыка, 2002, 2005. - 76 с.

12. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля [Ноты]: для пения в сопровожд. фп.: сред. и высш. муз. учеб. заведения: в 4 тетр. Тетр. 1 / [сост. А.М. Скульский]. - М.: Музыка, 2005. - 63 с.

13. Хрестоматия по курсу вокального ансамбля [Ноты]: сред. и высш. муз. учеб. заведения: для пения в сопровожд. фп.: в 4 тетр. Тетр. 3 / сост. А.М. Скульский. - М.: Музыка, 2002. - 68 с.

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины:

1. <https://resources.mgpu.ru/findbooks.php?pagenum=9>
2. <https://resources.mgpu.ru/discplist.php?mode=library>
3. www.mgpu.ru

4. www.fipi.ru
5. Российский портал открытого образования. Режим доступа: <http://www.ict.edu.ru>.
6. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: <http://www.edu.ru>
7. Российский общеобразовательный портал. Режим доступа: <http://www.school.edu.ru>
8. Библиотека музыканта http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?ready=1&find_me=%EC%F3%E7%FB%EA%E0&x=0&y=0
9. Большая музыкальная энциклопедия <http://www.nervmusic.ru/>
10. Открытый текст: электронное периодическое издание. Раздел: Музыка <http://www.opentextnn.ru/music/Perception/>
11. Педагогический портал // URL:<http://teacher.3dn.ru/>

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационно-справочные системы:

информационные технологии обработки графической информации; информационные технологии передачи данных и распространения информации; информационные технологии хранения данных; информационные технологии накопления данных. Сетевые (локальные, территориальные, проводные, беспроводные и др.) информационные технологии, информационные технологии групповой работы, гипертекстовые информационные технологии, мультимедийные информационные технологии, операционные системы семейства Windows, Office, браузеры (FireFox).

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: доступ к базам РГБ, ГНБУ, ERIC (www.rsl.ru, www.gnpbu.ru), Министерства образования и науки Российской Федерации (www.informica.ru), научные электронные библиотеки ЭБС IPRbooks(www.iprbookshop.ru); ЭБС ZNANIUM.COM (www.znanium.com); ЭБС eLibrary (www.eLibrary.ru); УБД ООО «ИВИС» (www.ebiblioteka.ru); ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (www.biblioclub.ru); ЭБС ЮРАЙТ (www.urait.ru); ЭБС ACADEMIA-MOSCOW.RU (www.academia-moscow.ru); ЭБС «Лань» (www.e.lanbook.com).

14. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине:

Учебная аудитория для проведения занятий мелкогрупповых и индивидуальных занятий. Специализированная мебель, 2 рояля, зеркало, учебно-наглядные пособия. Малый концертный зал. Видеопроекторная техника, звуковоспроизводящая аппаратура, сцена, микшерные пульта, микрофоны, рояль. Большой концертный зал. Орган, концертный рояль, микшерный пульт, акустические колонки, видеопроекторы, экраны.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (Читальный зал библиотеки). Специализированная мебель, 3 персональных компьютера обеспеченных доступом к сети «Интернет».