

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.ДВ.02.01 Методика работы с вокальным ансамблем

Направление подготовки:
53.04.02 Вокальное искусство

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

Москва
2017

1. Наименование дисциплины: К.М.03.ДВ.02.01 Методика работы с вокальным ансамблем.

2. Цель и задачи освоения дисциплины:

Цель: подготовить высококвалифицированного специалиста к руководству вокальными ансамблями во внеклассной работе в школе.

Задачи дисциплины:

- познакомить студентов со спецификой музыкального творчества;
- 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.ДВ.02.01 Методика работы с вокальным ансамблем входит в структуру комплексного модуля К.М.03 Вокальные технологии, является дисциплиной вариативной части образовательной программы, изучается во втором семестре.

4. Компетенции, необходимые для освоения дисциплины:

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

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).	
Мобильно осваивать разнообразный классический и современный репертуар, участвовать в культурной жизни общества, создавая художественно-творческую и образовательную среду (ПК-2)	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

	Умеет: профессионально грамотно осваивать разнообразный классический и современный репертуар и использовать его при подготовке и проведении культурных мероприятий, способствовать формированию комфортной художественно-творческой образовательной 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 2
Контактная работа (всего)	14	14
В том числе:		
Лекции	4	4
Практические занятия (ПЗ)	10	10
Семинарские занятия (С)	-	-
Лабораторные работы (ЛР)	-	-
Самостоятельная работа (всего)	94	94
Формы промежуточной аттестации	Зачет	Зачет
Всего:		
Часы	108	108
Зачетные единицы	3	3

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	1	2			25	28

2	Организация работы вокального ансамбля	1	2			20	23
3	Методика работы с вокальным ансамблем	1	3			25	29
4	Концертно-исполнительский практикум	1	3			24	28

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 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 (с том числе интерактивные)
1.	Формирование навыков ансамблевого пения	Лекция визуализация. Практические занятия. Игровое проектирование.
2.	Организация работы вокального ансамбля	Лекция визуализация. Практические занятия. Игровое проектирование.
3.	Методика работы с вокальным ансамблем	Лекция визуализация. Практические занятия. Игровое проектирование.
4.	Концертно-исполнительский практикум	Практические занятия

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

Раздел 1. Формирование навыков ансамблевого пения

Тема 1.1. Основные технические вокальные принципы ансамблевого пения.

Звукообразование

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.

Тема 1.2. Артикуляция

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 2. Организация работы вокального ансамбля

Задания для самостоятельной работы:

1. Этапы репетиционного процесса – эскизный, технологический и художественный. Методика эскизного этапа (рассказ о произведении, показ в записи, показ на инструменте, показ солистом и др).
2. Методика технологического этапа (разучивание произведения с нотным текстом, выучивание с применением вокальных слогов). Работа над ансамблем, строем, вокальными красками, тембром и др.
3. 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.

Раздел 3. Методика 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 зачета.

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 лекционных занятий:

- ориентация на освоение общей характеристики и научных концепций рассматриваемых вопросов,
- фиксирование основных положений лекции и ключевых определений рассматриваемой проблемы;
- фиксирование спорных моментов и проблем, которые могут стать предметом внимания и изучения на практических занятиях

в ходе практических занятий:

- участие в активной дискуссии с обоснованием собственных позиций,
- активное участие в обсуждении рассматриваемой темы, выступление с подготовленными заранее докладами и презентациями, участие в выполнении контрольных работ

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.

Лекция-визуализация. Форма проведения лекционного занятия, в ходе которой активизация процесса обучения происходит за счет наглядности и проблемности изложения изучаемого материала, когда перед обучающимися ставятся различные проблемные задачи, вопросы, раскрываются противоречия, побуждающие совместно искать подходы к их решению. В лекции-визуализации передача информации сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в том числе иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов).

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

Практические занятия. Это индивидуальные, мелкогрупповые и групповые занятия, которые проводятся по дисциплинам учебного плана. К практическим занятиям также относятся репетиции и творческие выступления обучающихся. В рамках творческих выступлений обучающихся должны быть предусмотрены встречи с представителями учреждений культуры (филармоний, театров, концертных организаций и т. д.).

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 делаются 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. Алфеевская Галина Сергеевна История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин: учеб. пособие для студентов вузов / Г.С. Алфеевская. - М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2009. - 160 с.

2. Ильина Т.В. История искусств. Отечественное искусство: учебник / Т.В. Ильина. - М.: Высш. шк., 2000.

3. Ильина Татьяна Валериановна История искусств. Отечественное искусство: учебник / Т.В. Ильина. - 3-е изд., перераб. и доп.; 4-е изд., стер. - М.: Высш. шк., 2000, 2003, 2006, 2009. - 407 с.

4. Ильина Татьяна Валериановна История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учебник / Т.В. Ильина. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт: Высш. образование, 2009. - 436 с.

5. Ильина Татьяна Валериановна История искусства Западной Европы от Античности до наших дней: учеб. для академ. бакалавриата / Т.В. Ильина, М.С. Фомина. - М.: Юрайт, 2017.

6. Лозинская Вера Петровна Русская музыка с древнейших времен до середины XX века / В.П. Лозинская. - Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2013.

7. Рапацкая Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века: учебник / Л.А. Рапацкая. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2015.

б) дополнительная литература:

1. Алфеевская Галина Сергеевна История отечественной музыки XX века: С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович, Г.В. Свиридов, А.Г. Шнитке, Р.К. Щедрин: учеб. пособие / Г.С. Алфеевская. - М.: ВЛАДОС, 2009.

2. Гуревич Евгения Львовна История зарубежной музыки: попул. лекции: для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Е.Л. Гуревич. - М.: Academia, 1999, 2000. - 320 с.
3. Долинская Елена Борисовна Фортепианный концерт в русской музыке XX столетия: исследовательские очерки / Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского, Каф. ист. рус. муз.; Е.Б. Долинская. - М.: Композитор, 2006. - 560 с.
4. История зарубежной музыки. XX век: [учеб. пособие для студентов вузов] / М-во культуры и массовых коммуникаций РФ, Федер. агентство по культуре и кинематографии, Гос. ин-т искусствознания, Моск. гос. консерватория им. П.И. Чайковского; отв. ред. Н.А. Гаврилова. - М.: Музыка, 2005. - 575 с.
5. Никитина Людмила Дмитриевна История русской музыки: попул. лекции: для студентов высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.Д. Никитина. - М.: Academia, 1999, 2000. - 272 с.
6. Огаркова Н.А. Придворная музыкальная культура в России XVIII века: учеб. пособие / Н.А. Огаркова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.
7. Огаркова Н.А. Светская музыкальная культура в России XIX века: учеб. пособие / Н.А. Огаркова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2017.
8. Птушко Л.А. История отечественной музыки XX века (История советской музыки): учеб. пособие / Л.А. Птушко. - Нижний Новгород: Нижегородская гос. консерватория (академия) им. М.И. Глинки, 2012.
9. Рапацкая Людмила Александровна История русской музыки от Древней Руси до "серебряного века": учеб. для студентов пед. вузов, обучающихся по специальности "Муз. образование" / Л.А. Рапацкая. - М.: ВЛАДОС, 2001. - 384 с.
10. Холопова В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В.Н. Холопова. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2014.
11. Цытович В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В.И. Цытович. - СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2016.

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/>

12. Педагогическая библиотека <http://pedlib.ru/>

13. <http://ibooks.ru/>; <http://www.iprbookshop.ru/>; <http://www.biblioclub.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), техника для проигрывания аудио и видеоматериалов, International Music Score Library Project; Choral Public Domain Library.

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 групповых занятий. Специализированная мебель, подставки для хора, компьютер, видеопроектор, экран, 2 фортепиано.

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