

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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы современного ансамблевого исполнительства»

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОГРАММЕ АССИСТЕНТУРЫ-СТАЖИРОВКИ

специальность

53.09.02 Искусство вокального исполнительства (по видам)
Академическое пение

Москва

1. Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.01 Основы современного ансамблевого исполнительства.

2. Цель и задачи освоения дисциплины: воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, владеющих разнообразным ансамблевым репертуаром, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения любой эпохи и стиля, владеющих навыками художественного руководства и игры в ансамблях самого разного состава.

Задачи дисциплины: формирование художественной культуры личности, осуществляемое через передачу обучающимся системных знаний в области теории и истории различных видов искусств, опыта художественно-творческой деятельности и эмоционально - оценочного отношения к искусству; освоение камерно-ансамблевого репертуара, включающего произведения различных эпох, жанров и стилей; совершенствование полученных ранее навыков коллективного творчества; воспитание умения создать собственную исполнительскую интерпретацию и убедительно представить её в сценических условиях;

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в вариативную часть блока 1. и изучается в 3 семестре.

4. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины, соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы ассистентуры-стажировки.

Знать: обширный камерно-ансамблевый репертуар, включающий произведения различных эпох, жанров и стилей, относящиеся к разным национальным школам; историю развития камерного жанра; специфику педагогической работы с ансамблями разного состава; основные принципы планирования и организации учебного процесса по ансамблевым дисциплинам в образовательных учреждениях; основные принципы отечественной и зарубежной педагогики в области преподавания ансамблевых дисциплин и базовую методическую литературу по профилю.

Уметь: осознавать исполняемое произведение в контексте культуры конкретного исторического периода, анализировать и интерпретировать ансамблевую партитуру, представлять её в сценических условиях на высоком художественном уровне; анализировать и подвергать критическому разбору исполнение ансамблевых произведений и проводить сравнительный анализ исполнительских интерпретаций, аргументировано отстаивая свою позицию, принимать самостоятельные художественные решения, демонстрируя высокую культуру ансамблевого исполнительства, свободно читать с листа музыкальную литературу любых эпох, стилей и направлений, работать с партитурой, быстро и профессионально адаптироваться к игре в ансамблях разного состава.

Владеть (навыками и/или опытом деятельности): широким арсеналом художественно-выразительных средств игры на инструменте для ведения концертной деятельности в ансамблях различного состава; значительным опытом ансамблевого исполнительства и обширным репертуаром, включающим сочинения различных эпох, жанров и стилей; навыками ведения репетиционной работы в ансамбле различного состава; принципами, разнообразным арсеналом педагогических технологий и современными методиками преподавания ансамблевых дисциплин в образовательных учреждениях; навыками психолого-педагогической диагностики для создания педагогически целесообразной и психологически позитивной образовательной среды; методами анализа

проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической деятельности и способами их разрешения.

Ассистент-стажер в результате освоения дисциплины должен овладеть следующими **профессиональными компетенциями:**

- способностью осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность и представлять ее результаты общественности (ПК-7);
- способностью обладать знаниями закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки к публичному выступлению, студийной записи (ПК-8);
- способностью быть мобильным в освоении репертуара разнообразного по эпохам, стилям, жанрам и художественным направлениям (ПК-9).

5. Объем дисциплины по видам учебной работы

Вид учебной работы	Часов (по видам работ)	Семестр			
		1	2	3	4
Контактная работа (всего)	25				
В том числе:					
Лекционные занятия				8	
Практические занятия				17	
Самостоятельная работа В том числе часов, выделенных на подготовку к зачету				47	
Форма промежуточной аттестации –зачет					
Всего часов/зачетных единиц	72 / 2з.е.			72	

6. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)

6.1. Разделы дисциплин и виды занятий

		Лекции	Практич еские занятия	Самостоя тельная работа	Всег о
1	Формирование навыков ансамблевого пения	2	4	10	16
2	Организация работы вокального ансамбля	2	3	15	20
3	Методика и практика работы с вокальным ансамблем	2	4	12	18
4	Концертно-исполнительский практикум	2	6	10	18
	Форма промежуточной аттестации: зачет				
	Всего часов	8	17	47	72

6. 2. Содержание разделов дисциплины

п/п	Наименование разделов	Содержание разделов
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.

6.3. Образовательные технологии

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Образовательные технологии (в том числе интерактивные ¹)
1	Формирование навыков ансамблевого пения	Проблемный семинар. Решение ситуационных и контекстных задач.
2	Организация работы вокального ансамбля	Проблемный семинар. Решение ситуационных и контекстных задач.
3	Методика и практика работы с вокальным ансамблем	Проблемный семинар. Решение ситуационных и контекстных задач.
4	Концертно-исполнительский практикум	Проблемный семинар. Решение ситуационных и контекстных задач.

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 например: деловая игра, мозговой штурм, дискуссионно-групповой метод, метод «Конференции идей», метод группового решения, проблемная лекция и т.п.

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 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 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, компетентного 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.

Проблемный семинар. Особенностью такого семинара является наличие дискуссии. Заблаговременно, преподавателем ставится перед обучающимися проблемная ситуация, тема. Обучающиеся самостоятельно осуществляют подготовку к семинару, ведут поиск информации.

Решение ситуационных и контекстных задач. Задача – цель, заданная в конкретных условиях и требующая эффективного способа ее достижения. Учебные задачи можно классифицировать по разным основаниям. В соответствии с характером анализируемой ситуации можно выделить следующие задачи: выполняющие функции овладения методологией и теоретическими знаниями; выполняющие функцию формирования профессиональных компетенций; выполняющие функции овладения трудовыми действиями, нормами и правилами профессиональной деятельности.

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) Сафронова, Ольга Леонидовна. Распевки. Хрестоматия для вокалистов [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Л. Сафронова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 08.12.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/140661>.

2) Стулова, Галина Павловна. Теория и методика обучения пению [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Г. П. Стулова. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 17.01.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/112753>.

3) Кочетов, Николай Разумникович. Вокальная техника и ее значение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. Р. Кочетов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 18.01.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: https://e.lanbook.com/book/113164#book_name.

б) дополнительная литература:

1) Иванов, Алексей Петрович. Искусство пения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. П. Иванов. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 17.05.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/113961>.

2) Карузо, Энрико. Искусство пения [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Э. Карузо, Л. Тетрацини. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 17.05.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/118738>.

3) Лаблаш, Луиджи. Полная школа пения. С приложением вокализов для сопрано или тенора [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. Лаблаш. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2020. – Добавлено: 01.12.2020. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: <https://e.lanbook.com/book/151815>.

4) Конконе, Джузеппе. Школа пения с листа [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Конконе. – СПб. : Лань : Планета музыки, 2019. – Добавлено: 01.04.2019. – Проверено: 26.03.2021. – Режим доступа: ЭБС Лань по паролю. - URL: https://e.lanbook.com/book/111456#book_link_91253.

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/discpllist.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.
10. Большая музыкальная энциклопедия <http://www.nervmusic.ru/>
11. Открытый текст: электронное периодическое издание. Раздел: Музыка
<http://www.opentextnn.ru/music/Perception/>
12. Педагогический портал // URL:<http://teacher.3dn.ru/>
13. Педагогическая библиотека <http://pedlib.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:

Материально-техническая база обеспечивает проведение всех видов учебной деятельности аспирантов, которые предусмотрены рабочей программой дисциплины, и соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Малый концертный зал

Рояль Yamaha C3 E/P, YAMAHA JU109P – 2 шт., мультимедийный проектор Sony VPL-EX275 – 1 шт., звукотехническое оборудование (JBL Control 25AV акустическая система), цифровое пианино с наличием тембра органа YAMAHA CLAVINOVA 270 (учебный орган) – 1 шт., микшерный пульт – 2 шт.

Аудитория для проведения групповых занятий

Стол преподавателя-1 шт., стол ученический – 12 шт., стул ученический – 24 шт., мультимедийный проектор Epson EB-S02(V11H433140) – 1 шт., интерактивный комплекс Teach Touch 3.0 65", UHD, 20 касаний, встроенный ПК Core i5. Win10 + Android 5.1 – 1 шт.