

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

**Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д22 АНСАМБЛЕВОЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ**

по специальности
**53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором**
(уровень специалитета)

Специализация
Художественное руководство академическим хором

Квалификация
Дирижер академического хора. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование
Нормативный срок обучения – 5 лет

Челябинск 2019

Рабочая программа дисциплины «Дирижирование» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» / Челябинск, 2019.

Разработчик: Резепин И.В., старший преподаватель кафедры хорового дирижирования ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Рассмотрена на заседании кафедры хорового дирижирования

Протокол № 1 от «29» августа 2019 г.

Зав. кафедрой /О.Г. Сафронова/

Содержание

1. Пояснительная записка	4
1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины.....	4
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы.....	4
1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.....	4
1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, характеристика этапов формирования компетенций.....	4
2. Материально-техническое обеспечение дисциплины.....	6
3. Объем дисциплины.....	7
4. Структура и содержание учебной дисциплины.....	7
4.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля.....	7
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	9
5.1. Список основной и дополнительной литературы.....	9
5.2. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет.....	10
6. Методические рекомендации и указания.....	11
6.1. Методические рекомендации преподавателю дисциплины.....	11
6.2. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины...	12
6.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.....	13

1.1. Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Цели и задачи курса: формирование вокально-технических и исполнительских навыков, необходимых для ансамблевой работы; развитие умения достигать художественного единства и выразительности в совместном исполнении произведений; изучение ансамблевой литературы, которую будущий специалист может использовать в работе.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д22 «Ансамблевое музицирование» является дисциплиной обязательной части Блока основной профессиональной образовательной программы высшего образования по подготовке обучающихся по специальности 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором (уровень специалитета).

Дисциплина реализуется на факультете музыкального искусства кафедрой хорового дирижирования.

Дисциплина «Ансамблевое музицирование» базируется на знаниях, полученных в рамках дисциплин «Вокальный ансамбль», «Хоровой класс», «Постановка голоса» в системе среднего профессионального образования.

Дисциплина «Ансамблевое музицирование» расширяет музыкальный кругозор и слуховой опыт студентов, вырабатывает ансамблевые навыки, необходимые для решения ряда профессиональных задач.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **обязательных профессиональных компетенций:**

– Способен овладеть разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений (ПКО-2).

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:

- методику руководства самостоятельными вокальными ансамблями;
- специфику исполнительской работы в различных аудиториях;

уметь:

- петь в однородных и смешанных дуэтах, трио, квартетах;
- слышать партнеров при исполнении своей партии;
- осуществлять на высоком художественном и техническом уровне музыкально-исполнительскую деятельность в ансамблевом коллективе и представлять ее результаты общественности;
- достигать слитности тембра, одинаковых динамических оттенков, единства фразировки, правильного распределения дыхания;
- следить за точным соблюдением темпа, его изменениями, за ритмичностью исполнения;
- держать интонационный строй;

владеть:

- опытом концертного ансамблевого исполнительства;
- вокально-хоровыми навыками (умение петь в ансамбле, соотносясь со звучанием голосов и партий ансамбля, учитывая тембр, динамику, строй, метроритм, агогику, звуковедение, дикцию);
- вокальными навыками (певческое дыхание при правильном звукообразовании в связи с различными динамическими и темповыми показателями, характером произведения, музыкальной фразировкой).

Характеристика этапов формирования компетенций

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным хоровым или оркестровым (ансамблевым) репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - широкий музыкальный (хоровой) репертуар, включающий произведения разных стилей и эпох; - профессиональный хоровой репертуар, включая кантатно-ораториальные и оперные произведения; - методы и типы хоровой аранжировки; - устройство голосового аппарата певца, принципы профилактики и охраны голоса, методические установки при обучении пению; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию, выполняя функцию посредника между композитором и слушательской аудиторией; - ориентироваться в специфике важнейших жанровых разновидностей хоровых произведений; - осуществлять собственную дирижерскую редакцию хоровой партитуры; составить аннотацию хорового произведения аналитического характера по заранее избранной теме; - выстраивать взаимодействие дирижерского жеста и певческого звука в соответствии со стилем исполняемого произведения и собственным художественным замыслом;

	<p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыками техники дирижирования; - навыками музыкально-драматургического анализа хоровых произведений; - навыками выразительной игры хоровой партитуры на фортепиано; - навыками анализа вокально-хоровой партитуры; - навыками ансамблевого и сольного пения без сопровождения и с аккомпанементом.
--	---

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины

№ п/п	Наименование дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом	Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий с перечнем основного оборудования)	Фактический адрес учебных находения кабинетов и объектов
1.	Ансамблевое музицирование	Большой концертный зал (455 посадочных мест) для выступления в качестве дирижера с академическим смешанным хором, 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование	ул. Плеханова, 41
2.	Ансамблевое музицирование	Ауд. 212 Малый концертный зал (76 посадочных мест), 2 концертных рояля, пульта и звукотехническое оборудование	ул. Плеханова, 41
3.	Ансамблевое музицирование	Ауд.104 Библиотека	ул. Плеханова, 41
4.	Ансамблевое музицирование	Ауд.103 Читальный зал. Оборудование: компьютер.	ул. Плеханова, 41
5.	Ансамблевое музицирование	Ауд. 201 Кабинет слушания музыки Оборудование: компьютер, аудио-видео аппаратура	ул. Плеханова, 41
6.	Ансамблевое музицирование	Ауд. 202 Фонотека Оборудование: фонды аудио и видеозаписей, столы, стулья,	ул. Плеханова, 41
7.	Ансамблевое музицирование	Ауд. 215 для групповых занятий. Оборудование: 2 рояля, шкаф для нот, стулья, пульт, столы	ул. Плеханова, 41

3. Объем дисциплины

Объем дисциплины «Ансамблевое музицирование» составляет 504 часа (14 ЗЕТ)., в том числе:

- мелкогрупповые занятия – 344 часов;
- самостоятельная работа – 160 часов.

Время изучения дисциплины – 1-10 семестры.

Форма промежуточного контроля: – зачеты (2,4,7,8 семестры).

Объем дисциплины по годам обучения

Период Виды учебных занятий	I с.	II с.	III с.	IV с.	V с.	VI с.	VII с.	VIII с.	IX с.	X с.
Аудиторные занятия (в часах)	36	34	36	34	36	34	36	34	36	28
Количество часов в неделю	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Самостоятельная работа (в часах)	18	20	18	20	18	20	18	20	-	8

4. Структура и содержание учебной дисциплины

4.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы			Формы контроля успеваемости
			Всего	Мелкогрупповые занятия	СРС	
1	Приобретение навыка распевания ансамблевого коллектива и вокально-хоровой работы по партиям на отдельных репетициях в процессе разучивания и подготовки концертной программы.	1 семестр	54	36	18	

2	Разучивание и концертный показ произведений в жанре а саррелла.	2 семестр	54	34	20	зачет
3	Разучивание и концертный показ сочинений с сопровождением	3 семестр	54	36	18	
4	Разучивание и концертный показ произведений в жанре а саррелла и сочинений с сопровождением.	4 семестр	54	34	20	Зачет
5	Разучивание и концертный показ произведений в различных жанрах а саррелла (современные обработки народных песен)	5 семестр	54	36	18	
6	Разучивание и концертный показ произведений с сопровождением крупной формы (ансамблевые сцены из опер, кантат)	6 семестр	54	34	20	
7	Работа ансамбля в сопровождении оркестра народных инструментов	7 семестр	54	36	18	Зачет
8	Разучивание и концертный показ произведений в сопровождении духового оркестра	8 семестр	54	34	20	Зачет
9	Разучивание и концертный показ сочинений различных жанров	9 семестр	36	36		
10	Разучивание и концертный показ произведений различных жанров	10 семестр	34	34		
	Итого:		504	344	160	

Содержание учебных занятий

В течение срока обучения учащимся прививаются следующие умения и навыки:

- самостоятельно осваивать изучаемые произведения;
- хорошо ориентироваться в общем характере исполнения;
- осознавать роль своей партии как части целого;
- владеть всей партитурой ансамбля (знать партии других участников);
- слышать партнеров при исполнении своей партии;
- достигать слитности тембра, одинаковых динамических оттенков, единства фразировки, правильного распределения дыхания;
- следить за точным соблюдением темпа, его изменениями, за ритмичностью исполнения;
- держать интонационный строй;
- уметь петь в однородных и смешанных дуэтах, трио, квартетах;
- развивать музыкально-художественную инициативность, стремление к яркости исполнения без участия дирижера;
- овладевать методикой руководства самодеятельными вокальными ансамблями.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

5.1. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Дмитриевский, Г.А. Хороведение и управление хором. Элементарный курс [Электронный ресурс] :учебное пособие /Г.А. Дмитриевский. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 112 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/91852>
2. Стулова, Г.П. Хоровое пение. Методика работы с детским хором [Электронный ресурс] /Г.П.Стулова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/74687>

Дополнительная литература

1. Батюк, И.В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение [Электронный ресурс] / И.В. Батюк. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2015. — 216 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58831>
2. Гутман, О. Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс] /О.Гутман. - Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 80 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/90021>

3. Лобанова, О.Г. Правильное дыхание, речь и пение [Электронный ресурс]/О.Г.Лобанова. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2016. — 140 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/75538>
4. Огороднов, Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания [Электронный ресурс] / Д.Е. Огороднов. – Санкт - Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 224 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/92659>

5.2.Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

Подписные электронные ресурсы

Руко́нт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКО́НТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:

<https://www.rucont.ru/>

Издательство **Лань** [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>(дата обращения: 01.09.2016).

Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС)

ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru

<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>

Сайты, порталы, базы данных (Ресурсы свободного доступа)

Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа : <http://window.edu.ru/> ,свободный.

LIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,**свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов/.**

Перечень лицензионного программного обеспечения:

Microsoft Office 2007(2010)

CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education

Adobe Audition Adobe Photoshop Extended CS5

Adobe Premiere Pro CS 4.0

ABBYY Fine Reader 10

Finale studio 2009

Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

Программная система для обнаружения текстовых заимствований

«Антиплагиат.ВУЗ»

Перечень информационно-справочных систем:

Электронный справочник «ИнформИо»

<http://www.informio.ru/>

Некоммерческая интернет-версия

КонсультантПлюс http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home&utm_source=online&utm_medium=button

Некоммерческая интернет-версия системы ГАРАНТ

<http://ivo.garant.ru/#/startpage:0>

Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

6.Методические рекомендации и указания

6.1.Методические рекомендации преподавателю дисциплины

Методика работы с вокальным ансамблем предполагает сочетание приемов сольного и хорового исполнительства, так как в ансамбле прослеживаются черты и сольного, и хорового пения.

В работе с вокальным ансамблем воспитание умений и навыков, связанных с исполнением вокально-ансамблевых произведений, становится первостепенной задачей. В ряду важнейших исполнительских принципов необходимо отметить: умение слушать и слышать общее звучание ансамбля; умение чувствовать и соблюдать коллективный ритмический пульс.

В работе над ритмической стороной исполнения нужно добиваться точности и четкости метроритмического рисунка, оставляя при этом исполнительский пульс произведения живым и гибким, наполняющим музыку свойствами живого организма. Синхронность также является одним из главных исполнительских принципов, выступающим как результат единого понимания и ощущения участниками ансамбля темпа и метроритмической пульсации.

В настоящее время все больше коллективов ставит перед собой задачу не просто спеть музыкальное произведение, но и сделать процесс исполнения визуалью более интересным, зрелищным, сценически динамичным, включая элементы театральности. Музыка по некоторым признакам оказывается

родственной другим видам искусства, особенно танцу. Однако, вводя танцевальные и театральные элементы в исполнение, необходимо помнить о соблюдении известного чувства меры.

Весьма важной стороной дела, во многом решающей успех всей работы, является обеспечение вокального коллектива репертуаром художественно полноценным, интересным прежде всего для самих участников ансамбля. Его сложность должна соответствовать уровню музыкального развития и индивидуальным возможностям.

Репертуар должен включать в себя только самые лучшие образцы отечественной и зарубежной музыки, соответствовать учебно-воспитательным задачам работы ансамбля. Отвечать не только самым высоким требованиям с точки зрения своего идейного содержания и художественных достоинств, но в полном смысле слова быть тем учебным материалом, в процессе работы над которым возможно достижение интенсивного творческого роста коллектива, постоянного совершенствования его вокально-исполнительской культуры.

При планировании концертного репертуара рекомендуется использовать тематический принцип концертных программ.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций учебный курс преподавателем разработан для проведения обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

6.2. Методические указания обучающимся по освоению дисциплины

Голосовой певческий орган – это сам организм человека. Если горло поющего не в порядке, он – «раб» своего инструмента. Профессиональное благополучие голоса зависит не только от хорошего состояния органов голосового аппарата, но также и от состояния сердечно-сосудистой, нервной, мышечной, дыхательной (трахеи, бронхов, плевры, легких) систем, органов брюшной полости, хорошего слуха и зрения, хорошо развитой памяти. Помочь сохранить здоровье поющего – задачи гигиены.

Гигиена голоса – это область науки, которая помимо чисто медицинских лечебных функций голосового аппарата занимается:

- изучением причин, вызывающих неполадки в голосовом аппарате, особенно при его профессиональном использовании;
- выявлением возможностей избежать голосовые расстройства и заболевания. Это делается с помощью детального анализа жизненных ситуаций, после которых или при которых возникают расстройства голосового аппарата;
- изучением физических возможностей человеческого организма;
- составлением и формулированием законов, правил, норм профессионального голосового поведения и режима, соблюдение которых обеспечивает человеку здоровый аппарат.

Для певца вокального ансамбля важно не перегреваться и не переохлаждаться, не кричать, не злоупотреблять горячительными напитками, курением. Конечно, важна и проблема питания. В этой проблеме есть моменты, объективно вредные для всех: очень горячая, очень холодная, очень острая пища, которая травмирует слизистую оболочку. Ко всем видам пищи необходим индивидуальный подход, так как каждый организм по-своему все воспринимает. Главное, помнить, что пища – это строительный материал, сила для организма и сила «для голоса», так как пение – это физический процесс, который требует больших сил, хорошего питания. Игнорирование проблемы питания любым человеком приводит к многочисленным болезням. Надо знать, что перед пением не стоит употреблять в пищу орехи, семечки, печенье, растительное масло, шоколад, виноград, так как мелкие частицы этих продуктов, осаждаясь в складках слизистой, могут помешать четкой работе голосового аппарата. Частицы пищи вызывают чувство щекотания, першения и желание откашляться, а это мешает процессу работы голоса. В случаях заболевания острыми респираторными инфекциями, при ангине, при обострении хронических процессов (даже если голосовых нарушений нет), занятия вокалом необходимо прекратить, т.к. нездоровые условия голосообразования и голосообразования влияют на выработку неправильного певческого стереотипа.

6.3. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
- Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
 - письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
 - выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
 - устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.