

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.Д37 МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль
Эстрадно-джазовое пение

Квалификация
Концертный исполнитель. Артист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование

Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Форма обучения – заочная
Нормативный срок обучения – 4 года 6 месяцев

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины **Б1.Б.Д37 МЕТОДИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ** разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта по направлению подготовки **53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль Эстрадно-джазовое пение)**.

Организация-разработчик: ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»

Разработчик: **Бугаев А.Н.**, зав. отделением Музыкального искусства эстрады

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Основной **целью** освоения дисциплины «Методика работы с вокальным ансамблем» является обеспечение студента необходимой методической базой для успешной работы в качестве руководителя вокального ансамбля; формирование исполнительских навыков коллективного творчества путем систематической, эффективной комплексной работы над музыкальными произведениями, развитие исполнительского ансамблевого мастерства в джазовых и эстрадных ансамблях различной стилиевой направленности, обладающих высокой культурой исполнения, активных пропагандистов лучших образцов традиционной и современной джазовой музыки.

Важнейшие задачи, направленные на достижение указанной цели:

Ознакомление с формами и методами организации вокального ансамбля; формирование методов работы над произведением в вокальном коллективе малого состава и эстрадно-симфоническом оркестре; формирование навыков составления репертуара для вокального ансамбля; формирование навыков совместного исполнительства, воспитание художественного вкуса и понимания стиля исполняемых произведений, их формы и содержания, расширение музыкального кругозора.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д37 «Методика работы с вокальным ансамблем» является обязательной дисциплиной обязательной части блока Б1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы подготовки обучающихся по направлению 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (профиль – Эстрадно-джазовое пение).

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Методика работы с вокальным ансамблем»

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими **обязательными профессиональными компетенциями**:

Способностью самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе (ПКО-3).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Характеристика этапов формирования компетенций

Компетенции	Этапы формирования	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПКО-3</p> <p>Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	V-VI семестры	<p>1. Знает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с эстрадно-джазовыми вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания; <p>2. Умеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с фонограммой, инструментальным ансамблем, оркестром; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы; <p>3. Владеет:</p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

- основные элементы и специфику концертно-исполнительской деятельности;
- теоретические основы джазовой гармонии и импровизации.
- значение искусства, роль классического и современного репертуара в культурной жизни, методы и технологии создания художественно-творческой и образовательной среды, перспективные направления развития образовательной организации.

Уметь:

- свободно читать нотный и буквенный музыкальный материал, импровизировать на основные стандартные гармонические последовательности.
- 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.

Владеть:

- различными джазовыми стилями и техническими приемами звукоизвлечения, средствами музыкальной выразительности.
- 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.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Методика работы с вокальным ансамблем»

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

Наименование дисциплины 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 нахождения учебных кабинетов и объектов
Методика работы с вокальным ансамблем	Большой концертный зал (455 посадочных мест), 3 концертных рояля, стулья, пульта и звукотехническое оборудование.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.104 Библиотека.	ул. Плеханова, 41
	Ауд.103 Читальный зал.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 317 для лекционных занятий Оборудование: фортепиано-1, стулья-22, столы-11, доска-2	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 407 для самостоятельных занятий. Оборудование: 1 фортепиано, шкаф для нот, стулья, гитарный комбо-усилитель, стол	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 408 для самостоятельных занятий. Оборудование: 2 фортепиано, шкаф для нот, стол, стулья.	ул. Плеханова, 41
	Ауд. 423 для групповых занятий. Оборудование: 1 рояль, басовый комбо-усилитель, гитарный комбо-усилитель, пульта, шкаф для нот, стулья.	ул. Плеханова, 41

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет- ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Методика работы с вокальным ансамблем»

Дисциплина «Методика работы с вокальным ансамблем» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины «Методика работы с вокальным ансамблем»

Программное обеспечение:

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. CorelDRAW Graphics Suite X4(X6) Education
4. Adobe Audition 3.0
5. Adobe Photoshop Extended CS5
6. Adobe Premiere Pro CS 4.0
7. ABBYY Fine Reader 10
8. Finale studio 2009
9. Антивирус Kaspersky Endpoint Security
10. Система автоматизации библиотек ИРБИС 64

1.1.8. Объем дисциплины

Для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 70 часов:

- лекционные – 50 часов;
- мелкогрупповые практические – 20 часов.

Самостоятельные занятия – 74 часа.

Семестр	V	VI
Аудиторные занятия (в часах)	36	34
Самостоятельные занятия (в часах)	36	38
Формы промежуточной аттестации	-	Зачет

Для заочной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины – 144 часа (4 ЗЕТ):

Контактная аудиторная работа – 16 часов:

- лекционные – 12 часов;
- мелкогрупповые практические – 4 часа.

Самостоятельные занятия – 128 часов.

Семестр	V	VI
Аудиторные занятия (в часах)	8	8
Самостоятельные занятия (в часах)	28	100
Формы промежуточной аттестации	-	Зачет

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

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

Для очной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	МГ	СРС	
1	Цели и задачи курса. Понятие «ансамбль»	V	5	2	1	2	Практические задания
2	Классификация вокальных ансамблей	V	4	2		2	Практические задания
3	Ансамбль как творческий коллектив	V	5	1	1	3	Практические задания
4	История и современные тенденции развития вокально-ансамблевого искусства	V	5	2	1	2	Практические задания
5	Современные вокальные ансамбли в России и за рубежом	V	4	2		2	Практические задания
6	Разнообразные формы классной ансамблевой работы (коллективная, индивидуальная)	V	6	2	1	3	Практические задания
7	Организационная структура вокального ансамбля	V	6	2	1	3	Практические задания
8	Создание вокального ансамбля и организация творческого процесса	V	5	2	1	2	Практические задания
9	Репертуар вокального ансамбля	V	4	1		3	Практические задания

10	Аранжировка произведений для вокального ансамбля	V	5	2	1	2	Практические задания
11	Особенности ансамблевого пения	V	5	2	1	2	Практические задания
12	Интонирование и звукообразование в ансамблевой работе	V	4	1		3	Практические задания
13	Индивидуальное вокальное обучение участников ансамбля	V	4	1	1	2	Практические задания
14	Певческая манера	V	4	2		2	Практические задания
15	Работа над чистотой интонирования, певческим дыханием	V	6	2	1	3	Практические задания
	Итого		72	26	10	36	
16	Интонационно-слуховое развитие участников ансамбля	VI	5	2	1	2	Практические задания
17	Ритм в ансамбле	VI	4	1		2	Практические задания
18	Воспитание ритмической самоорганизации и дисциплины ансамбля	VI	6	2	1	3	Практические задания
19	Особенности артикуляции в ансамблевом пении. Исполнение на иностранном языке	VI	5	2	1	2	Практические задания
20	Аккомпанемент вокальному ансамблю	VI	4	1		3	Практические задания
21	Закрепление приобретённых вокально-технических навыков пения в ансамбле	VI	5	2	1	2	Практические задания
22	Работа над произведением	VI	4	1		3	Практические задания

23	Драматургия образного развития в ансамблевом исполнении	VI	4	1	1	2	Практические задания
24	Вокально-инструментальные ансамбли	VI	4	2		2	Практические задания
25	Концертно-исполнительская практика. Ее цели и задачи. Подготовка ансамбля к концертным выступлениям	VI	5	2	1	2	Практические задания
26	Принципы репетиционной работы ансамбля в период подготовки к концертным выступлениям	VI	6	2	1	3	Практические задания
27	Концертные выступления: разновидности, организация, подготовка	VI	7	2	1	4	Практические задания
28	Режиссура концертных выступлений	VI	7	2	1	4	Практические задания
29	Навыки сценического поведения	VI	7	2	1	4	Практические задания
	Итого		72	24	10	38	Зачет
		Всего:	144	50	20	74	

Для заочной формы обучения

Номер раздела, темы	Наименование разделов, тем дисциплины	Семестр	Объем в часах по видам учебной работы				Формы контроля успеваемости
			Всего	Л	МГ	СРС	
1	Цели и задачи курса. Понятие «ансамбль»	V	2	1		1	Практические задания
2	Классификация вокальных ансамблей	V	2	1		1	Практические задания
3	Ансамбль как творческий коллектив	V	3	1		2	Практические задания

4	История и современные тенденции развития вокально-ансамблевого искусства	V	3	1		2	Практические задания
5	Современные вокальные ансамбли в России и за рубежом	V	3	1		2	Практические задания
6	Разнообразные формы классной ансамблевой работы (коллективная, индивидуальная)	V	3	1		2	Практические задания
7	Организационная структура вокального ансамбля	V	2			2	Практические задания
8	Создание вокального ансамбля и организация творческого процесса	V	2			2	Практические задания
9	Репертуар вокального ансамбля	V	2			2	Практические задания
10	Аранжировка произведений для вокального ансамбля	V	2		1	2	Практические задания
11	Особенности ансамблевого пения	V	2			2	Практические задания
12	Интонирование и звукообразование в ансамблевой работе	V	2		1	2	Практические задания
13	Индивидуальное вокальное обучение участников ансамбля	V	2			2	Практические задания
14	Певческая манера	V	2			2	Практические задания
15	Работа над чистотой интонирования, певческим дыханием	V	2			2	Практические задания
	Итого		36	6	2	28	

16	Интонационно-слуховое развитие участников ансамбля	VI	15	1		14	Практические задания
17	Ритм в ансамбле	VI	15	1		14	Практические задания
18	Воспитание ритмической самоорганизации и дисциплины ансамбля	VI	15	1		14	Практические задания
19	Особенности артикуляции в ансамблевом пении. Исполнение на иностранном языке	VI	15	1		14	Практические задания
20	Аkkомпанемент вокальному ансамблю	VI	15	1		14	Практические задания
21	Закрепление приобретённых вокально-технических навыков пения в ансамбле	VI	15	1		14	Практические задания
22	Работа над произведением	VI	15		1	14	Практические задания
23	Драматургия образного развития в ансамблевом исполнении	VI	15		1	14	Практические задания
24	Вокально-инструментальные ансамбли	VI	14			14	Практические задания
25	Концертно-исполнительская практика. Ее цели и задачи. Подготовка ансамбля к концертным выступлениям	VI	14			14	Практические задания
26	Принципы репетиционной работы ансамбля в период подготовки к концертным выступлениям	VI	14			14	Практические задания

27	Концертные выступления: разновидности, организация, подготовка	VI	14			14	Практические задания
28	Режиссура концертных выступлений	VI	14			14	Практические задания
29	Навыки сценического поведения	VI	16			16	Практические задания
	Итого		108	6	2	100	Зачет
		Всего:	144	50	20	74	

1.2.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Цели и задачи курса. Понятие «ансамбль».

Цели и задачи курса. Роль дисциплины в профессиональной подготовке руководителей вокальных коллективов. Взаимосвязь с учебными дисциплинами Вокальный ансамбль, Значение слова «ансамбль». Искусство ансамблевого пения. Освоение теоретических понятий по теме ансамбля. Приобретение навыков пения в ансамбле.

Тема 2. Классификация вокальных ансамблей.

Виды вокальных ансамблей. Структура исполнительских составов ансамблей. Любительские и профессиональные вокальные ансамбли.

Тема 3. Ансамбль как творческий коллектив.

Стилистика, творческая атмосфера ансамбля. Умение одного музыканта - вокалиста соизмерять свою художественную индивидуальность с другими исполнителями в ансамбле. Приобретение и совершенствование навыка работы в вокальном ансамбле.

Тема 4. История и современные тенденции развития вокально-ансамблевого искусства.

Исторический обзор вокально-ансамблевого искусства в России и за рубежом. Традиции русского ансамблевого исполнительства. Современное состояние и тенденции развития вокальных ансамблей. Исторические и современные жанры вокального ансамбля.

Тема 5. Современные вокальные ансамбли в России и за рубежом.

Знакомство с творческой деятельностью современных вокальных ансамблей. Характеристика творчества, прослушивание аудиозаписей 2—3 отечественных и 2—3 зарубежных вокальных ансамблей.

Тема 6. Разнообразные формы классной ансамблевой работы (коллективная, индивидуальная).

Чередования форм работы в зависимости от усвоения качества музыкального материала, понимание музыкального содержания той или иной партитуры ансамбля и своей роли в нем. Психология взаимоотношений членов ансамбля в процессе репетиций (на принципах взаимоуважения и ответственности каждого перед всеми). Воспитательное значение ансамбля как коллективной формы. Работа ансамбля над стилевыми и фактурными вспомогательными упражнениями. Выработка единства в ощущении метроритмического времени при исполнении различных синкоп и ритмических фигур. Домашняя работа с «минусами» при отработке тех или иных приемов.

Тема 7. Организационная структура вокального ансамбля.

Организация-учредитель. Репетиционная база. Руководитель вокального ансамбля, его функции. Выбор стилистики, репертуара.

Тема 8. Создание вокального ансамбля и организация творческого процесса.

Информационный период, прослушивание, организация учебно-творческого процесса. Принципы подбора участников ансамбля. Расстановка.

Тема 9. Репертуар вокального ансамбля.

Принципы подбора: высокая художественно-эстетическая значимость; жанрово-стилистическое разнообразие, доступность. Проблемы репертуара и способы их решения. Репертуарные сборники.

Тема 10. Аранжировка произведений для вокального ансамбля.

Аранжировка как один из способов расширения репертуара. Способы корректировки партитуры под возможности данного конкретного вокального ансамбля. Создание собственных аранжировок. Особенности фактуры, голосоведения.

Тема 11. Особенности ансамблевого пения.

Сравнительная характеристика сольного, ансамблевого пения. Специфичная манера пения в ансамбле: чувство равновесия, интонационная устойчивость, особая осмысленность в подаче слова, яркая тембровая выразительность, «обыгрывание» музыкального материала в сценическом воплощении (сценические движения, реквизит, костюмы).

Тема 12. Интонирование и звукообразование в ансамблевой работе.

Чистое интонирование. Певческое дыхание, звукообразование, пение с концертмейстером и без сопровождения. Работа с каждым певцом индивидуально, по подгруппам и работа в ансамбле.

Тема 13. Индивидуальное вокальное обучение участников ансамбля.

Певец-ансамблист. Вокальная подготовка: координация слуха и голоса, дыхание, диапазон, сила голоса, улучшение тембровых качеств.

Тема 14. Певческая манера.

Формирование единой манеры звукообразования, слитности звучания голосов ансамбля. Нивелирование и сохранение индивидуального тембрового своеобразия голоса каждого певца.

Тема 15. Работа над чистотой интонирования, певческим дыханием.

Приобретение навыков чистого интонирования, певческого дыхания, звукообразования, пения с концертмейстером, без сопровождения, с использованием фонограммы.

Знание и грамотное исполнение своей партии в ансамбле. Умение во время исполнения слышать свой голос, а также остальных участников ансамбля. Работа над приобретением навыка певческого дыхания и правильное использование его в работе вокального ансамбля.

Тема 16. Интонационно-слуховое развитие участников ансамбля.

Развитие навыков чистой интонации. Правила интонирования. Особенности распределения слухового внимания при пении в вокальном ансамбле.

Тема 17. Ритм в ансамбле.

Понятие единого чувства ритма, ритм-пульс, достижение метроритмического единства движения в комплексе исполнительских задач. Развитие ритмического чувства через работу над дикцией, орфоэпией, динамикой, характером звуковедения, фразировкой и т.д.

Освоение теоретических понятий «ритм», «ритм-пульс», «метроритм». Умение находить совместные исполнительские решения в процессе работы над ритмом.

Тема 18. Воспитание ритмической самоорганизации и дисциплины ансамбля.

Ритмическая пульсация. Ритмические упражнения. Ритмические неточности в исполнении, их причины и способы преодоления.

Тема 19. Особенности артикуляции в ансамблевом пении. Исполнение на иностранном языке.

Артикуляционные упражнения. Скороговорки. Краткий обзор основных особенностей произношения итальянского, английского, немецкого, французского языков.

Тема 20. Аккомпанемент вокальному ансамблю.

Концертмейстер, руководитель или участники ансамбля. Выбор инструментов. Особенности пения под фонограмму («минусовку»).

Тема 21. Закрепление приобретённых вокально-технических навыков пения в ансамбле.

Вокально-технические навыки в пении. Закрепление умений применения при пении в ансамбле приобретённые в процессе обучения вокально-технические навыки. Работа над стройностью звучания ансамбля в вокальном произведении. Освоение и пополнение вокального эстрадного репертуара отечественных и иностранных исполнителей, его тематическое содержание.

Умение составлять концертную программу с учётом необходимых требований (произведения должны быть высокохудожественными, разноплановыми, интересными по содержанию, доступными для понимания и т.д.)

Тема 22. Работа над произведением.

Средства музыкальной выразительности. Особенности и трудности каждой партии. Работа над средствами музыкальной выразительности (темпы, голосоведение, цезуры, нюансы). Разбор формы произведения, ладотонального плана, метра, ритма. Разбор особенностей и трудностей каждой партии (объем, диапазон, tessitura, трудности интонирования). Работа над музыкальным и литературным текстом произведения, планом художественного исполнения, темпом, динамическими оттенками, приемами исполнения, музыкальными фразировками, учитывая литературные фразы.

Тема 23. Драматургия образного развития в ансамблевом исполнении.

Единство в понимании художественных целей и задач членами ансамбля и каждого своей роли в этом процессе. Развитие формы джазового произведения. Этапы этого развития - в разработке и репризе. Кульминация - ее подготовка и исполнение. Приемы расширения и сокращения формы произведения.

Тема 24. Вокально-инструментальные ансамбли.

Типы и виды. Организация репетиции и последовательность работы при разучивании пьес. Дифференциация работы в зависимости от состава ансамбля и вокальной группы. Работа с саундом ансамбля и звуковой аппаратурой. Драматургия построения вокально-инструментальных программ, их последовательность исполнения в концертах. Роль и значение вокальной и инструментальной групп, в соединении их в звучащей партитуре. Психология взаимоотношений данных составов.

Тема 25. Концертно-исполнительская практика. Ее цели и задачи.

Подготовка ансамбля к концертным выступлениям.

Принцип дополнительных репетиций их обоснованность и целесообразность. Концертная программа (содержание репертуара), подбор по количеству пьес и порядку их.

Тема 26. Принципы репетиционной работы ансамбля в период подготовки к концертным выступлениям.

Психология концертного выступления. Возможные нештатные ситуации и их исправление. Эмоциональное состояние исполнителей и общий коллективный тонус, манера поведения на сцене. Работа со звуковоспроизводящей аппаратурой. Работа по акустике воспроизведения звучания, и общего саунда ансамбля в тех или иных условиях. Значение предварительной звуковой репетиции (саунд чек) для качественного успешного выступления ансамбля. Психоэмоциональная настройка на концертные выступления ансамблем (методы).

Тема 27. Концертные выступления: разновидности, организация, подготовка.

Сольный концерт, выступление в сборных концертах, участие в мероприятиях. Отчетные, конкурсные, праздничные, тематические, монографические концерты (выступления). Составление концертной программы.

Тема 28. Режиссура концертных выступлений.

Композиция, сценография, единство художественных и технических элементов. Ведущий концерта. Акустика концертного зала. Использование микрофонов, фонограмм.

Тема 29. Навыки сценического поведения.

Концертные костюмы, выход и уход, поклоны. Артистизм. Проблема эстрадного волнения.

Тема 30. Концертно-исполнительская практика в различных жанрах популярной и джазовой музыки.

Искусство единения с партнёрами. Специфические приёмы исполнения джазовых композиций, использование джазовой импровизации.

Овладение искусством единения с партнёрами. Умение владеть голосом. Демонстрация навыков приобретения чувства ансамбля, ощущение стиля исполняемого произведения. Демонстрация умений исполнительских возможностей: диапазона, тембра, динамики, их слияние в ансамбле, умение держаться на сцене. Умение ориентироваться в различных жанрах популярной и джазовой музыки.

Тема 31. Подготовка Государственной программы.

Обработка всех деталей исполнения по точности, аккуратности и музыкальности. Участие ансамблей (соответствующих высокому уровню) в фестивалях джазовой, рок и поп музыки, также в концертах и конкурсах в рамках учебного заведения и вне его. Система отработки коллективных репетиций и домашней самостоятельной работы ансамблистов в подготовке к фестивалям и конкурсам. Продолжение работы по чтению с листа более сложных партитур, анализу материала исполняемой музыки, точной передаче стилевых особенностей произведения, его духа. Работа над авторскими аранжировками с точной

отработкой всех художественных сторон исполнения (включающих развитие оригинальных сольных эпизодов).

1.2.3. Содержание практических занятий: виды практических заданий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Данный раздел включает все основные виды практических заданий в курсе «Методика работы с вокальным ансамблем».

Практические задания студентов должны быть направлены на углубленное усвоение навыков ансамблевой игры и решение таких методических задач, как:

- развитие умения слышать других участников ансамбля;
- развитие умения держать интонационный строй в ансамбле;
- поиск общего звучания ансамбля и индивидуальной партии;
- работа над особенностями стилистики и эстрадно-джазовой манерой исполнения в ансамбле;
- расширение музыкального и художественно-эстетического кругозора.

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА

Содержание практических занятий по дисциплине:

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.

Музыкальные примеры для изучения Джазовые стандарты

Sweet Georgia Brown
There Will Never Be Another You
Up Jumped Spring
Stella By Starlight
Solar
Take The A Train
The Girl From Ipanema
Scrapple From The Apple
There Is No Greater Love
St. Thomas
Yesterdays
I'll Remember April
I'm Old Fashioned
Footprints
Four
Have You Met Miss Jones
How High The Moon
I Hear a Rhapsody
I Love You
Alone Together
Autumn Leaves
Billie's Bounce
Black Orpheus
Blue Bossa
Body and Soul
But Not For Me
Bye Bye Blackbird
Cherokee
Confirmation
All The Things You Are

Песни

Р. Шуман «Вечерняя звезда»
Ш. Азнавур, Ж. Гаваренц «Вечная любовь»
И. Брамс «Весенние цветы»
А. Никольский «Неразгаданный сон»
С. Пирковский «Утес» Харватская нар. Песня «Тамбурица»

А. Пахмутова «Песня о глупцах и мудрецах»
Ф. Шуберт «Аве Мария»
Дж. Гершвин «Колыбельная Клары»
А. Новиков «Смуглянка»
«Христос воскрес» - воскресное поздравление
М. Балакирев «Ангел вопияше»

1.3 Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Кинус, Ю.Г. Из истории джазового исполнительства / Ю.Г. Кинус. – Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 157 с. – (Музыкальная библиотека).
2. Чугунов, Ю.И. Эволюция гармонического языка джаза [Текст. Ноты]: учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по спец. «Музыкальное искусство эстрады»/ Ю.И. Чугунов: Рос. акад. муз. им. Гнесиных. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.: нот.
3. Овчинников, Е. История джаза: Учебник: В 2-х вып.: Вып I. – М.: Музыка, 1994. – 240 с.: ил.: нот.
4. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители [Электронный ресурс] / ред.: Г.Д. Сахаров, Г. В. Бородина. – Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. – 350 с. : ил. – ISBN 978-5-7996-1150-7. – Режим доступа: <https://rucont.ru/efd/292852>
5. Веницкий, А. Босса нова для классической гитары. Концертные композиции на основе тем А.К. Жобима/ А. Веницкий [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Брянск: Издательство: ООО «Экономика и информатика», 2006. – 36 с. – Режим доступа: <http://aperock.ucoz.ru/load/18-1-0-1392>
6. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2015. – 336 с. ЭБС Лань. – Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/58173>

Дополнительная литература

1. Нагорнова, А.М. Бразильская босса-нова: saudade в песнях А.К. Жобима// Южно-Российский музыкальный альманах [Электронный ресурс] – Электрон. дан. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/v/brazilskaya-bossa-nova-saudade-v-pesnyah-a-k-zhobima>
2. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза: Популярный исторический очерк./Предисл. и общ. ред. А. Медведева; Пер. с англ. – М.: Радуга, 1984. – 389с.

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Методика работы с вокальным ансамблем»

Существуют разные виды вокальной музыки. Чаще всего она сочетает пение с аккомпанементом, где последний выступает на равных правах с вокальной партией.

Теоретический материал дисциплины содержит сведения о том, как организовать работу с вокальным ансамблем, как грамотно подобрать репертуар, как подготовить вокалиста к пению, как провести занятие по сценической речи, какие упражнения использовать для постановки певческого голоса.

Пение в ансамбле подразумевает органичное слияние индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом, приравнивать, подчинять свой голос общей звучности, гибко согласовывать свои действия с действиями других певцов.

Ансамбли следует формировать из учащихся одного курса примерно равного уровня подготовки. Каждый вокальный ансамбль должен иметь в своем не менее 3-х человек. Это может быть женское трио, женский квартет, неполный смешанный состав (САТ, САВ, СА+мужская ансамблевая группа). Ансамблевое двухголосие может быть включено в репертуар вокального ансамбля в силу большой популярности данной формы коллективного музицирования.

Планирование набора желательно проводить с учетом того, чтобы на курсе можно было организовать два-три полноценных ансамбля. В отдельных случаях возможно привлечение учащихся других курсов. Следует стремиться к формированию классических джазовых и эстрадных составов. Это необходимо для приобретения навыков пения, знакомства со стилистикой исполнительства именно в этих составах, а также для облегчения работы по подбору репертуара. Вокалиста можно подключать к составу любого типа (диксиленд, ансамбли свинга, би-бопа)

При большом контингенте учащихся целесообразно организовать самостоятельную предметную комиссию преподавателей класса ансамбля, которая должна проводить методическую работу, контрольные уроки, экзамены и академические концерты.

При подборе репертуара педагог должен учитывать художественную ценность и эстетическую значимость музыкальных произведений, их соответствие исполнительскому уровню ансамбля и педагогическую целесообразность. Основу репертуара класса ансамбля должна составлять российская и зарубежная джазовая и эстрадная классика, произведения современных российских и прогрессивных зарубежных композиторов, фольклорный материал, аранжировки классических и современных джазовых тем и оригинальные композиции, выполненные педагогом или учащимся.

Возможна аранжировка педагогом либо участниками ансамбля произведений, записанных на аудиокассетах с целесообразными изменениями, преследующими учебные цели.

В целях расширения кругозора и развития навыков чтения нот с листа желательно знакомство учащихся с большим числом произведений. При этом не обязательно доводить их исполнение до уровня концертного показа.

Углублению знаний о джазовом и эстрадном ансамблевом творчестве способствует прослушивание записей выдающихся исполнителей с последующим анализом.

Важнейшим требованием ансамблевого исполнения является единое понимание идейно-художественного замысла и стилистических особенностей исполняемого произведения с ясным представлением ансамблистами роли и значения своих партий в каждом конкретном эпизоде. Для решения этих задач важны следующие моменты, на которые педагог должен обращать пристальное внимание на каждом уроке: настройка ансамбля и достижение относительной стабильности интонационного строя; совершенствование навыков чтения нот с листа; работа над качеством звука с правильным звукоизвлечением, атакой и съемами; работа над фразировкой и артикуляцией; развитие исполнительского дыхания; работа над динамикой, ритмикой, и темпом; овладение различными стилями исполнения.

Педагог должен обратить особое внимание на воспитание у учащихся чувства свинга на основе интерпретации восьмых нот триолями.

На занятиях класса ансамбля следует поощрять творческую инициативу учащихся, которая конкретно может выражаться в сочинении собственных импровизаций, аранжировки оригинальных композиций, в чем найдут практическое применение навыки, приобретенные на уроках импровизации и аранжировки.

Одним из важных вопросов в работе с ансамблем является момент динамического равновесия, звукового баланса внутри групп, между группами и при сопровождении солиста. На это следует обратить внимание с первых же уроков.

Очень полезна работа с фонограммой, которая может выражаться в прослушивании реаранжированных произведений, пению ансамбля «под запись», в записывании на магнитофон и прослушивании собственного исполнения.

В целях достижения наиболее высоких результатов следует предусмотреть время для самостоятельных занятий ансамбля или его групп, а также консультации учащихся с педагогом по специальности при разучивании партий и особенно соло и импровизации. При самостоятельной работе ансамбля или группы руководителем становится наиболее продвинутый участник коллектива.

Таким образом, первичным критерием оценки качества ансамбля должны быть: ритмическая согласованность, динамическое равновесие, единство фразировки, чувство стиля, так как без этого немислим

полноценный ансамбль.

Для приобретения опыта концертных выступлений учебные ансамбли следует включать в программы открытых концертов эстрадного отделения, смешанных концертов училища, организовывать отчетные концерты классов ансамбля.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Методика работы с вокальным ансамблем»

Целью самостоятельной работы студентов института является углубленное усвоение навыков ансамблевого пения и способствует решению таких методических задач, как: развитие умения слышать других участников ансамбля; развитие умения держать строй в ансамбле; поиск общего звучания ансамбля; Работа над стилистикой и манерой исполнения в ансамбле; расширение музыкального и художественно-эстетического кругозора.

Для достижения этих целей самостоятельная работа студента должна строиться следующим образом:

1. Знакомство с музыкальным материалом: определение стиля, тональности, формы музыкального произведения;
2. Разучивание ансамблевых партий, работа над исполнительскими трудностями;
3. Разбор гармонических цифровок;
4. Подготовка импровизационного материала, сольных эпизодов.
5. Подбор и прослушивание музыкальных произведений в исполнении выдающихся музыкантов в аудио- и видеозаписях.

При совместных самостоятельных репетициях студенты должны ясно представлять идейно-художественный замысел и стилистические особенности исполняемого произведения с ясным представлением роли и значения своих партий в каждом конкретном эпизоде.

Для решения этих задач важны следующие моменты, на которые студенты должны обращать пристальное внимание на каждой репетиции: настройка собственного голосо-речевого аппарата, затем всего ансамбля, достижение относительной стабильности интонационного строя; совершенствование навыков чтения нот с листа; работа над качеством звука с правильным звукоизвлечением, атакой и съемами; совершенствование исполнения различных штрихов, работа над фразировкой и артикуляцией; развитие исполнительского дыхания; работа над динамикой, ритмикой, и темпом; овладение различными стилями исполнения.

Студенты должны обратить особое внимание на воспитание у чувства свинга на основе интерпретации восьмых нот триолями. Для выработки единства штрихов и фразировки, рекомендуется использовать систему слогов, выработанную исполнительской практикой, где каждому штриху соответствует определенный слог.

Одним из важных вопросов в работе с ансамблем является момент динамического равновесия, звукового баланса. На это следует обратить внимание с первых же уроков.

Результатом самостоятельной работы студентов является исполнение самостоятельно разученных партий, подготовленных сольных эпизодов, исполнение импровизации на контрольном уроке.

4. Требования (критериальные показатели) к уровням освоения программы

Зачетно-экзаменационные требования

В соответствии с учебным планом:

6 семестр Зачет: оценивается по бинарной системе «зачтено» / «не зачтено».

Критерии оценки степени владения базовыми знаниями, умениями и навыками

«Зачтено» ставится в случаях, если обучающийся обнаруживает:

- чистоту интонирования; высокую степень импровизационной свободы в исполнении, яркую артистичность и эмоциональность в передаче настроения исполняемых пьес, владение специфическими приемами звукоизвлечения всем ансамблем и каждым исполнителем в отдельности, оригинальность интерпретации стандартных композиций.

- достаточно чистый интонационный строй, хорошо выстроенный баланс звука в ансамбле, ясное понимание фактуры произведения всеми участниками ансамбля; достаточную артистичность и эмоциональность в передаче настроения исполняемых пьес, хорошее взаимодействие между участниками ансамбля в момент исполнения произведений и импровизационных соло.

- отсутствие стабильного интонационного строя, недостаточное понимание роли участников ансамбля в исполнении произведения; плохое владение основными приемами эстрадно-джазового исполнительства.

«Не зачтено» ставится в случаях, если обучающийся обнаруживает:

- отсутствие интонационного строя в ансамбле, невыразительность исполнения произведений, отсутствие импровизационного мышления в исполнительском процессе.

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Особенности организации учебного процесса для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

В освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья предусматривается индивидуальная работа. Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная работа – консультации, т.е. дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету является важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.

Организация самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке

Брайля.

Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

Описание материально-технической базы для осуществления образовательного процесса по дисциплине обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

Освоение дисциплины (модуля) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения:

– лекционная аудитория – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха); источники питания для индивидуальных технических средств;

– учебная аудитория для практических занятий (семинаров) – мультимедийное оборудование, мобильный радиокласс (для студентов с нарушениями слуха);

– учебная аудитория для самостоятельной работы – стандартные рабочие места с персональными компьютерами; рабочее место с персональным компьютером, с программой экранного доступа, программой экранного увеличения и брайлевским дисплеем для студентов с нарушениями зрения.

В каждой аудитории, где обучаются инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, предусмотрено соответствующее количество мест для обучающихся с учетом ограничений их здоровья.

В учебные аудитории обеспечен беспрепятственный доступ для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Перечень специальных технических средств обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих в институте:

– Тифлотехническая аудитория: тифлотехнические средства: брайлевский компьютер с дисплеем и принтером, тифлокомплекс «Читающая машина», телевизионное увеличивающее устройство, тифломагнитолы кассетные и цифровые диктофоны; специальное программное обеспечение: программа речевой навигации JAWS, речевые синтезаторы («говорящая мышь»), экранные лупы.

– Сурдотехническая аудитория: радиокласс «Сонет-Р», программируемые слуховые аппараты индивидуального пользования с устройством задания режима работы на компьютере, интерактивная доска ActiveBoard с системой голосования, акустический усилитель и колонки, мультимедийный проектор, телевизор, видеомагнитофон.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматривается возможность выбора обучающимся способа прохождения промежуточной аттестации (письменно, устно), увеличение времени на подготовку обучающегося к ответу на промежуточной аттестации не более 1 часа, использование технических средств, необходимых им в связи с их

индивидуальными особенностями.

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:

Для лиц с нарушениями зрения:

- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла,
- в печатной форме на языке

Брайля. Для лиц с нарушениями слуха:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа.

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:

- в печатной форме,
- в форме электронного документа,
- в форме аудиофайла.

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием услуг сурдопереводчика);

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным шрифтом, в печатной форме шрифтом Брайля, в форме электронного документа, задания зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода);

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может проводиться в несколько этапов.

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается с использованием дистанционных образовательных технологий.