

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»

Кафедра музыкального искусства эстрады

УТВЕРЖДАЮ
для работы по учебно-методической работе
Ю. В. Ляшенко
« 28 » августа 2022 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
дисциплины
«ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ»

Направление подготовки:	53.04.02 Вокальное искусство
Профиль	Эстрадно-джазовое пение
Образовательная программа:	магистратура
Форма обучения:	очная

Донецк 2022

Рабочая программа дисциплины «Вокальный ансамбль» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. № 815(с изменениями и дополнениями от 26.11.2020 г., 08.02.2021 г.), зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 13.09.2017 г., регистрационный № 48165.

Разработчик:
старший преподаватель

А. М. Давла

Программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры музыкального искусства эстрады

Протокол № 1 от «22» августа 2022 г.

Заведующий кафедрой

Е. Г. Мошак

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета высшего образования

«31» августа 2022 г.

Л. В. Кнышева

Рабочая программа рассмотрена и переутверждена без изменений:

№ п/п	Учебный год	Протокол заседания кафедры №__ от _____	Заведующий кафедрой (подпись)	Проректор по учебно-методической работе (подпись)
1		№__ от _____		
2		№__ от _____		
3		№__ от _____		
4		№__ от _____		
5		№__ от _____		

© Давла А. М. 2022 г.

© ГБУ ВО ДГМА ИМЕНИ С. С. ПРОКОФЬЕВА, 2022 г.

Содержание

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ.....	4
1.1. Цель дисциплины.....	4
1.2. Задачи освоения дисциплины.....	4
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП.....	4
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ.....	4
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ.....	8
5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	8
6. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.....	9
6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины.....	9
6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем.....	10
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.....	10
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.....	10
8.1. Методические рекомендации преподавателям.....	10
8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся.....	12

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Цель дисциплины

Подготовка квалифицированных исполнителей вокальных и вокально-инструментальных ансамблей, обладающих высоким исполнительским уровнем и художественным мастерством, способных интерпретировать музыку различных стилей и жанров.

1.2. Задачи освоения 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;
- формирование музыкально-эстетических взглядов, художественного вкуса и широкого музыкального кругозора;
- формирование навыков ансамблевого музицирования в группах, различных по составу и жанрово-стилистической направленности;
- требование чёткого представления стилевых особенностей исполняемой музыки, осознание её художественного содержания;
- совершенствование средств музыкальной выразительности, характерных для эстрадной и джазовой музыки и нуждающихся в едином понимании и воспроизведении музыкантами ансамблей - звукоизвлечения, интонации, штрихов, артикуляции и фразировки;
- изучение формы джазовых стандартов/авторских композиций, характерных гармонических оборотов и приемов развития музыкального материала;
- развитие навыка исполнения музыкального текста, а так же спонтанных и подготовленных импровизаций в ансамбле;
- воспитание навыка воплощения художественного образа произведения в ансамбле, чуткого реагирования на проявления индивидуального музыкального самовыражения всех участников ансамбля и взаимодействия между исполнителями в процессе репетиций и выступлений;
- формирование навыков вокального ансамблевого исполнительства;
- формирование личности вокалиста, этики и культуры общения;
- овладение методикой работы над элементами вокально-ансамблевой техники;
- поощрение творческой инициативы студентов в процессе работы над репертуаром, а так же инициативы в организации и проведении самостоятельных репетиций и выступлений учебных ансамблей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

«Вокальный ансамбль» относится к дисциплинам обязательной части блока Б.1 «Дисциплины» учебного плана направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (профиль «Эстрадно-джазовое пение»).

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Процесс изучения дисциплины «Вокальный ансамбль» направлен на формирование следующих компетенций:

Код компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения (ИДК)
УК-3	Способен организовывать	<i>Знать:</i>

	и руководить работой команды, выработывая командную стратегию для достижения поставленной цели	<ul style="list-style-type: none"> – методы руководства командой; – условия эффективной работы в команде для достижения поставленной цели; – модели поведения в команде и условия формирования эффективных межличностных взаимоотношений; – методики выявления роли членов команды. <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – руководить командой, ставить задачи и находить пути их решения; – устанавливать контакты в процессе межличностного взаимодействия; – выбирать стратегию поведения в зависимости от условий. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой выявления целей и функций команды; – навыками анализа команды как системы, определения ролей членов команды; – способностью рассматривать профессиональное сообщество как систему, выявлять собственную роль в данном сообществе.
ОПК-1	Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основные исторические этапы развития мировой музыкальной культуры, музыкальные и гуманитарные исследования по проблемам теории, эстетики, философии от древности до начала XXI века; – композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом контексте.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности; – анализировать музыкальный, культурологический, социально-исторический контекст произведения. <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – умением ориентироваться в ценностях бытия, культуры, способностью к пониманию эстетической основы искусства; – навыками систематизации и классификации материала.
ОПК-2	Способен воспроизводить	<i>Знать:</i>

	<p>музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p>— основы нотационной теории и практики; — основные направления и этапы развития нотации.</p> <p><i>Уметь:</i> — уметь самостоятельно работать с различными типами нотации; — озвучивать на инструменте нотный текст различных эпох и стилей.</p> <p><i>Владеть:</i> — категориальным аппаратом нотационных теорий; — различными видами нотации.</p>
<p>ПКО-1</p>	<p>Способен осуществлять на высоком художественном и техническом уровне вокально-исполнительскую деятельность (соло, в составе творческих коллективов или в музыкальном театре)</p>	<p><i>Знать:</i> — физиологию и психологию певческой деятельности; - методику формирования вокальной техники; - методы исполнительской работы над музыкальным произведением и способы подготовки программы к публичному выступлению; - значительный учебный и камерно-концертный репертуар в разных стилях и жанрах.</p>
		<p><i>Уметь:</i> - анализировать вокальные произведения, используя знания в области теории и истории музыки; — применять разнообразные приемы вокальной техники при исполнении произведений различных жанров, стилей, эпох; - подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения; - проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; - пользоваться вокальной справочной и методической литературой; - организовывать свою практическую деятельность</p>
		<p><i>Владеть:</i> — вокальной культурой; - профессиональной терминологией; - методологией исполнительского анализа; - спецификой исполнения вокальных произведений разных форм и жанров; - актерским мастерством, сценической культурой; - навыками работы в творческом коллективе; - навыками создания индивидуальной художественной интерпретации</p>

		музыкального произведения.
ПКО-2	Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным репертуаром, создавая убедительный художественный образ, достигая органического единства музыкального материала и пластики.	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - специфику вокального исполнительства и задачи художественной интерпретации в вокальных произведениях разного стиля; - оценочные критерии исполнительского мастерства; - значительный учебный и камерно-концертный репертуар в разных стилях и жанрах.
		<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - осознавать специфику музыкального исполнительства как вида творческой деятельности; - демонстрировать артистизм, свободу самовыражения, исполнительскую волю, концентрацию внимания в процессе исполнения; - создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения; - пользоваться методологией анализа и оценки особенностей исполнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей; - применять теоретические знания в музыкально-исполнительской деятельности - постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте.
		<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - музыкально-текстологической культурой, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста; - культурой исполнительского интонирования, мастерством в использовании комплекса художественных средств исполнения в соответствии со стилем музыкального произведения; - способностью к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, норм и способов подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Вид учебной работы	Всего часов	Семестры			
		1	2	3	4
Аудиторные занятия (всего)	98	17	17	34	30
В том числе:					
Практические занятия	98	17	17	34	30
Самостоятельная работа	136	19	19	38	60
Вид промежуточной аттестации	162	54 экз	54 экз	54 экз	диф зач
Общая трудоемкость – час/зач. ед.	396/11				

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Содержание разделов дисциплины и распределение трудоемкости по видам занятий

Курс обучения	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела	Практ. занятия	СРС	Контроль	Всего часов
1	1 семестр. Подготовка программы экзамена	3-4 произведения в различных стилях эстрадной и джазовой музыки (по выбору), в число которых могут входить джазовые стандарты, песни отечественных композиторов, собственные аранжировки студентов. Рекомендуется исполнение одного произведения в формате асаpella. Форматы исполнения произведений: – асаpella, – в сопровождении инструментального ансамбля, – в сопровождении фонограммы «1» (без бэк-вокала).	17	19	54	90
	2 семестр. Подготовка программы экзамена	3-4 произведения в различных стилях эстрадной и джазовой музыки (по выбору), в число которых могут входить джазовые стандарты, песни отечественных композиторов, собственные аранжировки студентов. Рекомендуется исполнение одного произведения в формате а саpella. Форматы исполнения произведений: – а саpella, – в сопровождении	17	19	54	90

		инструментального ансамбля, – в сопровождении фонограммы «1» (без бэк-вокала).				
2	3 семестр. Подготовка программы Государственно й итоговой аттестации	4 произведения в различных стилях эстрадной и джазовой музыки (по выбору), в число которых могут входить джазовые стандарты, песни отечественных композиторов, собственные аранжировки студентов. Рекомендуется исполнение одного произведения в формате асарелла. Форматы исполнения произведений: – а саррелла, – в сопровождении инструментального ансамбля, – в сопровождении фонограммы «1» (без бэк-вокала). Рекомендуется исполнение половины программы.	34	38	54	126
	4 семестр. Подготовка программы Государственно й итоговой аттестации	4 произведения в различных стилях эстрадной и джазовой музыки (по выбору), в число которых могут входить джазовые стандарты, песни отечественных композиторов, собственные аранжировки студентов. Рекомендуется исполнение одного произведения в формате асарелла. Форматы исполнения произведений: – а саррелла, – в сопровождении инструментального ансамбля, – в сопровождении фонограммы «1» (без бэк-вокала).	30	60		90
Итого:			98	136	162	396

6. УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1 Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины:

1. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь. [Электронный ресурс] / авт.-сост. В.П. Морозов . – Москва : Когито-Центр, 2013 . – 440 с. – Режим доступа : <http://www.iprbookshop.ru/32150>.
2. Столяр, Р. С. Джаз. Введение в стилистику / Столяр Р.С. – Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015 . – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=63601 . –
3. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации / Ю. Н. Чугунов ; Чугунов Ю.Н. – Москва : Лань"", ""Планета музыки, 2015 . – Режим доступа : http://e.lanbook.com/books/element.php?p11_id=58173

6.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине включая перечень лицензионного программного обеспечения, современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем:

1. ЭБС «ЛАНЬ» <https://e.lanbook.com/>
2. ЭБС «IPRbooks» <http://www.iprbookshop.ru/>
3. ЭБС «ЮРАЙТ www.biblio-online.ru» <https://biblio-online.ru/>
4. Национальная электронная библиотека (НЭБ) <http://нэб.рф>

- Перечень лицензионного программного обеспечения: Microsoft Windows 7, Pro Pot Player, 7-Zip, Google Chrome, Mozilla Firefox, Adobe Acrobat Reader.

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

Для освоения дисциплины «Вокальный ансамбль» образовательное учреждение оснащено аудиториями с необходимым оборудованием для осуществления образовательного процесса:

Наименование учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы этаж/№ по тех. паспорту	Оснащение учебных аудиторий и помещений для самостоятельной работы
110 ауд.	Пианино «Лирика» (1) Сейф (1) Стул (5) Стул жесткий (1) Стол (2) Вешалка настенная (1)
436 ауд.	Пианино PETROF (1) Шкаф книжный (1) Стул (2) Стол (1) Зеркало (1) Вешалка (1) Сейф (1)

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

8.1. Методические рекомендации преподавателям

Дисциплина «Вокальный ансамбль» является одним из основных предметов всей эстрадно-джазовой образовательной программы, так как именно на занятиях по ансамблю происходит окончательное формирование полноценного музыканта, готового в дальнейшем к различным формам ансамблевого исполнительства.

Овладение искусством пения в вокальном ансамбле невозможно без применения знаний, полученных на занятиях по сольному пению, импровизации, гармонии, анализу музыкальных форм, композиции.

В классе вокального ансамбля происходит развитие всех творческих данных вокалистов – музыкального слуха, памяти, метроритмической организации, происходит изучение большого объема эстрадной и джазовой музыки.

Студенты отчитываются о своей работе на экзаменах, классных вечерах, концертах. Основной формой учебной работы в классе вокального ансамбля является урок, на котором рассматриваются вопросы коллективного исполнительства.

Годовой план каждого вокального ансамбля должен включать 6-8 разнохарактерных (разностилевых) произведений. На экзамене каждый ансамбль должен представить программу из 3-4 (в зависимости от объема и сложности) разнохарактерных пьес, куда могут входить блюз, стандарт, баллада, эстрадные и авторские композиции. Остальные произведения изучаются с целью ознакомления и могут не доводиться до уровня, требуемого на экзамене или концерте. На государственном экзамене исполняется программа из 3-х разнохарактерных произведений не более 25-ти минут звучания, среди которых могут быть одно произведение, исполняемое на предыдущих курсах.

В состав вокального ансамбля желательно включать студентов с примерно одинаковым уровнем подготовки. При формировании вокальных ансамблей коллектив кафедры учитывает пожелания студентов.

Вокальный ансамбль может существовать в двух основных формах – пение а capella или пение в сопровождении комбо или биг-бенда.

К участию в классе вокального ансамбля могут привлекаться студенты отделения музыкального искусства эстрады ВУЗа для создания вокально-инструментальных программ.

Основу репертуара может составлять джазовая классика, современная эстрадная и джазовая музыка зарубежных и отечественных композиторов, рок-музыка, фольклорный материал, обработки классических музыкальных произведений, авторские композиции участников ансамбля.

Правильный подбор репертуара во многом определяет профессиональный рост коллектива. На первых курсах рекомендуется отдать предпочтение студентам произведениям из репертуара классического джаза (в зависимости от сложности транскрипция может быть выполнена участниками ансамбля, преподавателем или совместно).

В течение всего обучения следует поддерживать и поощрять в учащих стремление к творчеству и самостоятельности. Подбор репертуара, аранжировка, транскрипция музыкального материала – все это может и должно выполняться студентами самостоятельно при контроле со стороны преподавателя. Наиболее удачные аранжировки студентов выносятся на экзамен (зачет). Во многих случаях нужна адаптация (реаранжировка) музыкального материала для конкретного состава учащих.

Педагог должен внимательно отнестись к оформлению партитур и партий аранжировок, выполненных студентами, что значительно упрощает работу над произведениями и, безусловно, организует студентов. В партитуре и партиях должна содержаться вся информация о произведении: стиль, темп, штрихи, текст, динамика, гармония и т.д.

На занятиях в классе вокального ансамбля следует обращать внимание на следующие аспекты:

- чистота интонирования;
- единое исполнение штрихов и единая фразировка;
- единство ритмической пульсации;
- точное соответствие исполнения нотному материалу (партии);
- звуковедение и артикуляция;
- динамика;
- формирование ансамблевого звукового баланса («саунда»);
- соответствие стилю исполняемого произведения;
- единство общего образного строя исполняемого произведения;

- психологическая этика во взаимоотношениях с остальными членами коллектива;
- работа с микрофоном и другой звукоусиливающей аппаратурой.

Помимо выступлений на экзаменах и зачетах вокальный ансамбль должен быть обеспечен достаточной исполнительской практикой: участие в концертах отделения и ВУЗа, в фестивалях и конкурсах джазовой музыки и т.д. На старших курсах занятия можно посвятить подготовке тематических концертных программ, связанных с именем того или иного выдающегося джазового музыканта или композитора. Исполнительская практика (как в учебных заведениях, так и на различных концертных площадках) проходит под руководством преподавателей по классу ансамбля или специальности.

8.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

В период обучения в ВУЗе существенное значение имеет организация самостоятельной работы студента. Занятия могут включать в себя работу над запланированным в классе ансамбля материалом, а также проигрывание пьес по специальности каждого из участников ансамбля с последующим их исполнением на академических концертах, концертах класса вокального ансамбля и зачётах.