

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Екатеринбургский государственный театральный институт»

«Утверждаю»

Ректор ЕГТИ

доцент, к. культурологии,

А.А. Глуханюк

« 30 » иссия 2017 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Вокальный ансамбль

Специальность **52.05.01 Актерское искусство**

Специализация: **Артист драматического театра и кино**

Уровень образования: **специалист**

Форма обучения: **очная, заочная**

Екатеринбург
2017

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Составитель: кандидат искусствоведения, профессор кафедры музыкального театра Маковкина Вера Леонидовна

Рабочая программа обсуждена и утверждена на заседании кафедры музыкального театра (протокол № 46 от «20» июня 2017 г.)

Заведующий кафедрой (К.С. Стрежнев)

1. Общая характеристика дисциплины «Вокальный ансамбль»:

Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего образования:

52.05.01 Актерское искусство	приказ Министерства образования и науки РФ	№ 1146 от 07.09.2016
------------------------------	--	----------------------

1.1. Аннотация содержания дисциплины

Программа курса содержит общетеоретические представления о типах вокальных ансамблей, их композиционных и стилистических принципах, которые должны базироваться на знаниях студентов в области истории музыки, истории искусства музыкального театра и истории вокального искусства. Освоение содержания курса позволит студентам сформировать грамотное представление об основных принципах ансамблевого исполнительства, обеспечит их необходимыми навыками в дальнейшей профессиональной деятельности.

Курс вокального ансамбля изучается на протяжении трех лет и может рассматриваться не только как самостоятельная дисциплина, но и как предмет, тесно связанный с задачами актерского мастерства.

Цель курса – овладение студентами комплексом вокально-артистических навыков, позволяющих им раскрыть свои творческие возможности и решать различные задачи при исполнении сольных и ансамблевых партий в музыкальных спектаклях разных жанров.

Задачи курса:

1. Ознакомить студентов с различными типами ансамблевого пения на материале вокальных произведений различных жанров;
2. Научить творчески применять полученные знания при решении конкретных практических задач по созданию художественного образа в музыкальном театре;
3. Помочь в усвоении профессиональной лексики и терминологии, необходимых для анализа партитуры вокального ансамбля;
4. Научить самостоятельно применять навыки ансамблевого пения в учебных работах и дипломных спектаклях.

Планируемые результаты освоения дисциплины

Результатом освоения дисциплины является формирование у студента следующих компетенций:

ПК-2 – умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии;

ПК-10 – владение основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения.

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основы вокальной методики;
- основы ансамблевого пения.

Уметь:

- ориентироваться в музыкальном тексте хоровой или ансамблевой партитуры;
- грамотно применять полученные знания в профессиональной деятельности.

Демонстрировать навыки и опыт деятельности:

- владения профессиональной лексикой и терминологией.

1.2. Объем дисциплины

Очная форма обучения: (специальность «Актерское искусство»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер					
		3	4	5	6	7	8
Контактные занятия	165	34	34	34	34	17	12
Лекции	-	-	-	-	-	-	-
Практические занятия	165	34	34	34	34	17	12
Лабораторные работы	-	-	-	-	-	-	-
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	123	38	2	2	2	55	24
Промежуточная аттестация		-	-	-	-	-	Э
Общий объем по учебному плану, час.		288					
Общий объем по учебному плану, з.е.		8					

Заочная форма обучения: (специальность «Актерское искусство»)

Виды учебной работы, формы контроля	Всего часов	Учебные семестры, номер		
		5	6	7
Контактные занятия	30	10	10	10
Лекции	-	-	-	-
Практические занятия	30	10	10	10
Лабораторные работы	-	-	-	-
Самостоятельная работа студентов, включая все виды текущей аттестации	222	98	62	62
Промежуточная аттестация		-	-	Э
Общий объем по учебному плану, час.		252		
Общий объем по учебному плану, з.е.		7		

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Код раздела, темы	Раздел, тема дисциплины	Содержание
Р1	Первый год обучения	<p>В программу первого года обучения входят хоровые и ансамблевые миниатюры, сложность которых зависит от уровня музыкальной и вокальной подготовки студентов до момента поступления в высшее учебное заведение. Поэтому при работе с каждым курсом репертуар составляется заново и может быть скорректирован при возникновении тех или иных проблем в практике исполнения предложенных произведений.</p> <p>Примерный репертуарный список 1-го года обучения (по жанрам):</p> <p>1. Канон. Канон как музыкальная форма. Понятие</p>

		<p>канонической имитации и ее виды в стилях строгого контрапункта и свободной полифонии. Количество голосов в каноне, расстояние и интервал между вступлениями голосов.</p> <p>Исполнение 2-3-хголосных канонов хором или ансамблем. Правило динамического подчеркивания вступления темы в полифонической музыке. Особенности применения динамических оттенков и штрихов. Пение канонов с дирижерской сеткой.</p> <p>2. Хоровые миниатюры 16 — 17 веков.</p> <p>Миниатюры хорального или имитационного склада (a capella и с сопровождением). Мотеты и мадригалы. Мотет и мадригал как музыкальные жанры. Композиционные и структурные особенности мотета и мадригала. Специфика исполнительской манеры: террасообразная динамика, принципы антифонного пения, выделение темы в фактуре имитационного типа. Орфоэпические проблемы вокального текста.</p> <p>3. Спиричуэл.</p> <p>Хоровой или с использованием чередования эпизодов хорового, ансамблевого и сольного пения. Спиричуэл как музыкальный жанр. Орфоэпические особенности англоязычных текстов в музыке. Стилистические приемы исполнительской техники. Динамические приемы исполнения синкопированных ритмов; дробность фразировки в спиричуэлах, тембральная характерность звучания певческих голосов.</p> <p>4. Хоровая и ансамблевая миниатюра 18 - 20 веков.</p> <p>Отдельные хоры или ансамбли из музыки эпох Классицизма и романтизма гомофонно-гармонического или полифонического склада. Особенности строения вокальной партитуры, парная корреляция голосов, функции мелодического и басового голоса в партитуре гомофонно-гармонического типа. Дробность динамических оттенков, многообразие исполнительских штрихов, принципы драматургии в музыкальной форме вокальной миниатюры. Динамическое соотношение вокальных голосов с инструментальным сопровождением.</p> <p>5. Ансамблевые миниатюры, основанные на технике сольфеджирования.</p> <p>Ансамблевые миниатюры в виде дуэтов, терцетов или квартетов диалогического типа, представляющие собой аранжировку для певческих голосов произведений инструментальной музыки 17-18 веков. Вокальные партии в таких миниатюрах исполняются способом сольфеджирования. Цель — расширить возможности моторной техники певческих голосов (инструментальная музыка барокко), подготовить певца к диалогической манере пения в ансамбле.</p>
--	--	--

<p>P2</p>	<p>Второй год обучения</p>	<p>В программу второго года обучения, помимо хоровых и ансамблевых миниатюр, обязательно входит работа над крупной формой, включающей эпизоды сольного, ансамблевого и хорового пения. Обычно материалом для такой работы становятся произведения из области духовной музыки периода Классицизма или раннего романтизма (В.А. Моцарт, Ф. Шуберт) или фрагменты из кантатно-ораториальных произведений эпохи барокко (И.С. Бах, Г.Ф. Гендель).</p> <p>Примерный репертуарный список 2-го года обучения (по жанрам):</p> <p>1. Крупная вокально-инструментальная форма.</p> <p>Жанровая стилистика и проблемы драматургии крупной формы. Структура цикла и роль каждой части в крупной форме. Динамическое соотношение голосов при одновременном звучании в эпизодах ансамблевого пения. Подчеркивание тембрального разнообразия голосов в ансамбле солистов и принцип унификации певческой манеры в хоровых партиях. Голосоведение в певческих ансамблях, принципы динамического соотношения поющих голосов в разделах tutti. Работа над исполнительскими штрихами. Орфоэпические проблемы.</p> <p>2. Ансамблевые фрагменты из мюзиклов.</p> <p>Усложнение типов вокальных ансамблей. Использование ансамблевых форм, основанных на принципе сквозного развития. Использование разнообразных видов вокального интонирования. Дальнейшее развитие навыков характерного пения, выявление соответствия сценического образа и манеры пения.</p>
<p>P3</p>	<p>Третий год обучения</p>	<p>Программа третьего года обучения полностью ориентирована на требования по курсу мастерства артиста театра, так как в этот период начинается работа над спектаклем, выпуск которого осуществляется в конце 8 семестра. В зависимости от наличия голосовых амплуа и количественного состава курса, творческих планов режиссера-постановщика и музыкального руководителя, выбирается музыкальный материал для спектакля, который может быть использован полностью или с незначительными купюрами.</p> <p>Работа над крупной музыкально-сценической формой базируется на комплексе знаний, полученных студентами в процессе изучения разных дисциплин специального цикла. Студенты должны знать либретто и литературный первоисточник, лежащий в основе сюжета данного конкретного произведения; историко-культурный контекст сочинения, владеть сведениями о принципах театральной драматургии и актерской игры, относящихся ко времени создания музыкально-сценического произведения. Ориентироваться в</p>

		<p>стилистике музыкального языка и музыкальных форм, уметь анализировать музыкальный материал, опираясь на знание эстетических принципов, сформировавшихся в рамках художественного направления или течения. Иметь достаточные навыки ансамблевого и хорового пения, уметь на практике применять полученные знания в области вокальной школы. Основной задачей в работе над крупной музыкально-сценической формой является достижение высокохудожественного уровня исполнения произведения, выявление высокого уровня владения приемами вокального и актерского мастерства.</p> <p>Перечень программных требований по курсу «Хор, вокальный ансамбль».</p> <p>Работа над вокальной партитурой включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - выразительное исполнение вокальной партитуры на основе выполнения всех общемusicalных требований (музыкальной фразировки, четкого голосоведения, динамических нюансов и штрихов, агогических изменений и др.); - владение основными принципами ансамблевого исполнительства (цезуры, связанные с вокально-хоровым звучанием и фразировкой текста, выделением голосов, ведущих тему в музыке имитационного склада, знание особенностей голосоведения и динамической соподчиненности голосов в произведениях гомофонно-гармонического склада; - чтение с листа голосов вокальной партитуры в соответствии с исполнительскими требованиями; - умение анализировать вокальную партитуру со стороны содержания, музыкальной фактуры, средств художественной выразительности и стилистических особенностей произведения; - знать наизусть партии хоровых и ансамблевых произведений, пройденных в учебном году.
--	--	---

3. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ

3.1. Распределение аудиторной нагрузки и мероприятий самостоятельной работы по разделам дисциплины

Очная форма обучения
 Объем дисциплины: 288 ч, 8 з. е.

Раздел дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), (всего, часов)						Самостоятельная работа (всего, часов)				Виды контроля (всего, единиц)			Формируемые компетенции (с указанием кодов)
	Аудиторная работа, в том числе:						Всего	Подготовка к лекционным занятиям	Подготовка к практическим занятиям	Контрольная работа	Реферат	Эссе, творческая работа		
	Всего	лекции	Семинары, практические занятия	Индивид. занятия	Занятия в интеракт. форме	Занятия в интеракт. форме								
Р1. Первый год обучения	68	-	68	-	-	-	40	-	40	-	-	-	-	ПК-2, ПК-10
Р2. Второй год обучения	68	-	68	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	ПК-2, ПК-10
Р3. Третий год обучения	29	-	29	-	-	-	79	-	79	-	-	-	-	ПК-2, ПК-10
ИТОГО часов по дисциплине	165	-	165	-	-	-	123	-	123	-	-	-	-	X

Заочная форма обучения

Объем дисциплины: 252 ч, 7 з. е.

Раздел дисциплины	Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), (всего, часов)						Самостоятельная работа (всего, часов)					Виды контроля (всего, единиц)			Формируемые компетенции (с указанием кодов)
	Аудиторная работа, в том числе:						Всего	Подготовка к лекционным занятиям	Подготовка к практическим занятиям	Контрольная работа	Реферат	Эссе, творческая работа			
	Всего	лекции	Семинары, практические занятия	Индивид. занятия	Занятия в интеракт. форме										
Р1. Первый год обучения	10	-	10	-	-	98	98	-	98	-	-	-	-	ПК-2, ПК-10	
Р2. Второй год обучения	10	-	10	-	-	62	62	-	62	-	-	-	-	ПК-2, ПК-10	
Р3. Третий год обучения	10	-	10	-	-	62	62	-	62	-	-	-	-	ПК-2, ПК-10	
ИТОГО часов по дисциплине	30	-	30	-	-	222	222	-	222	-	-	-	-	X	

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

4.1. Лабораторные работы

Не предусмотрено.

4.2. Практические занятия

Очная форма обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1-9	Каноны	17
P1	10-26	Миниатюры имитационного и хорального склада	34
P1	27-35	Спиричуэл	17
P2	36-52	Миниатюры полифонического и гомофонно-гармонического склада из музыки 18-20 веков	34
P2	53-69	Ансамблевые номера, исполняемые способом сольфеджирования	34
P3	70-84	Крупная музыкально-сценическая форма	29
Всего:			165

Заочная форма обучения

Код раздела, темы	Номер занятия	Тема занятия	Время на проведение занятия (час.)
P1	1-2	Каноны	4
P1	3-4	Миниатюры имитационного и хорального склада	4
P1	5	Спиричуэл	2
P2	6-8	Миниатюры полифонического и гомофонно-гармонического склада из музыки 18-20 веков	6
P2	9-10	Ансамблевые номера, исполняемые способом сольфеджирования	4
P3	11-15	Крупная музыкально-сценическая форма	10
Всего:			30

4.3. Примерная тематика самостоятельной работы

4.3.1 Примерный перечень тем домашних работ

Не предусмотрено

4.3.2 Примерный перечень тем рефератов (эссе, творческих работ)

Не предусмотрено

4.3.3 Примерный перечень тем курсовых проектов (курсовых работ)

Не предусмотрено

4.3.4 Примерная тематика коллоквиумов

Не предусмотрено

5. СООТНОШЕНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРИМЕНЯЕМЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ

Код раздела, темы дисциплины	Активные методы обучения					Дистанционные образовательные технологии и электронное обучение						
	Проектная работа	Кейс-анализ	Деловые игры	Проблемное обучение	Командная работа	Другие (указать, какие)	Сетевые учебные курсы	Виртуальные практикумы и тренажеры	Вебинары и видеоконференции	Асинхронные web-конференции и семинары	Совместная работа и разработка контента	Другие (указать, какие)
P1						*						
P2						*						
P3						*						

* обучение навыкам ансамблевого пения.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Примерный репертуарный список

Каноны

Аноним Dona nobis pacem
Бетховен Л. В.А.С.Н.
Берд У. Non nobis Domine
Гайдн Й. Alles schweiget
Керубини Л. II cor
Мартини Дж. Papì pipa
Перселл Г. Under this Stone
Сальери А. Viva, viva

Хоровые миниатюры имитационного и хорального склада

Анерио Дж. O salutaris hostia
Аркадельт Ж. Ave Maria
Бах И.С. Heute triumphiret Gottes Sohn
Банкьеры А. Contraponto bestiale alla mente
Березовский М. Фуга
Бортнянский Д. Размышление
Веноза ди Дж. Dolcissima mia vita

Гаспарини К.	Adoramus te, Christe
Гастольди Дж.	Amor vittorioso
Доуленд Дж.	Shall I sue
Индженьери М.	O bone Jesu
Кашьелини К.	Panis angelicus
Лассо О.	Domine Deus Matona mia cara
Монтеверди К.	Lasciatemi morir
Пре де Ж.	Benedictus
Палестрина Дж.	Lauda Sion
Питони А.	Laudate Dominum
Отмайер К.	Mir ist ein feinsbrauns Maidelain
Эстергази П.	Pange lingua Veni creator Spiritus

Хоровые миниатюры композиторов 18 — 20 веков:

Аренский А.	Ноктюрн
Брамс И.	In stiller Nacht
Верди Дж.	Ave Maria
Гайдн Й.	Alles schweigt
Гайдн М.	Tenebrae factae sunt
Гуно Ш.	Ночь
Дебюсси	Dieu, qu'il la fait Тамбурин
Калинников В.	Жаворонок
Лист Ф.	Ave Maria
Лотти А.	Crucifixus
Мендельсон Ф.	Лес
Моцарт В.	Ave verum corpus
Россини Дж.	Toast pour le nouvel an
Сибелиус Я.	Финляндия
Стравинский И.	У спаса
Фалик Ю.	Незнакомка
Чайковский П.	Соловушка Ночевала тучка
Шуберт Ф.	Heilig
Шуман Р.	Zahnweh Грезы (переложение А. Свешникова)
Щедрин Р.	Четыре хора на слова А. Вознесенского

Крупные вокально-инструментальные формы:

Бах И.	Светские кантаты № 201, 208
Гендель Г.	Страсти по И. Брокесу Dixit Dominus
Моцарт В.	Месса-бrevис До мажор («Коронационная»), Фа-мажор, Ре-мажор Месса-бrevис Фа мажор Месса-бrevис Ре мажор Большая месса До минор

	Vesperae de Domenica
Орф К.	Carmina Burana
Шуберт Ф.	Месса Соль мажор
	Месса Ля- бемоль мажор

Дополнительная литература

Кочнева И. Яковлева А. Вокальный словарь. Издательство «Музыка», 1986

6.2.Методические разработки

Не используются

6.3.Программное обеспечение

Программное обеспечение, установленное на компьютеры, используемые студентами для самостоятельной работы – Windows 10, Microsoft Office 2016.

Акт приема-передачи неисключительного права на лицензионное программное обеспечение №849 от 31 октября 2017 г. по Сублицензионному договору № 89/Е от 15.09.2017 г.:

– Неисключительное право на использование ПО WINHOME 10 RUS OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine; P/N KW9-00322

– Право на использование Microsoft WinPro 10 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; P/N Fqc-09519

– Лицензия OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc; P/N 021-10548

6.4. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

Не используются

6.5.Электронные образовательные ресурсы

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

<http://musicals.ru/>

<http://www.roh.org.uk/> Сайт «Royal Opera House»

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Сведения об оснащённости дисциплины специализированным и лабораторным оборудованием

Аудитория для практических занятий должна быть оборудована музыкальным инструментом (фортепиано, рояль); музыкальным центром, певческой гарнитурой (микрофоном) – при необходимости.

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Контроль уровня знаний является формой управления результативностью процесса образования.

Контроль уровня знаний по дисциплине осуществляется в виде текущего контроля и промежуточной аттестации (зачета / экзамена).

Система текущего контроля включает:

1. контроль работы студентов на практических занятиях;
2. контроль участия в совместной работе группы;
3. контроль выполнения индивидуальных заданий;
4. контроль выполнения студентами заданий для самостоятельной работы.

Промежуточная аттестация осуществляется в виде зачета (экзамена).

Критерии оценивания результатов контрольно-оценочных мероприятий текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

При определении критерия выставления оценки принимаются во внимание посещаемость, уровень демонстрируемых навыков ансамблевого пения, владения голосом.

Оценка «зачтено» выставляется студенту, показавшему хороший / высокий уровень владения голосом, навыками ансамблевого пения, рекомендованный для освоения курса.

Оценка «незачтено» выставляется студенту, допускающему пропуск практических занятий, низкий уровень освоения необходимых навыков и компетенций.

При выставлении итоговой оценки по дисциплине учитывается работа студента в течение всего курса освоения дисциплины.

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования

№	Код формируемой компетенции и ее содержание	Этапы (семестры) формирования компетенции в процессе освоения ООП	
		Очная форма обучения	Заочная форма обучения
1	ПК-2 – умение общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления, концерта, а также исполнять роль перед кино- (теле-) камерой в студии.	3, 4, 5, 6, 7, 8	5, 6, 7
2	ПК-10 – владение основами музыкальной грамоты, пения, навыки ансамблевого пения, способностью находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения	3, 4, 5, 6, 7, 8	5, 6, 7

Шкалы оценки для проведения текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

Промежуточная аттестация (экзамен). Промежуточная аттестация проводится в виде итоговой сдачи ансамблевых партий.

- высокий уровень освоения компетенций имеет место, если студент демонстрирует высокий уровень освоения навыков ансамблевого пения. В данном случае выставляется оценка «Отлично»

- средний уровень освоения компетенций имеет место, если студент допускает незначительные погрешности в исполнении партий, при этом демонстрирует хороший уровень владения материалом, голосом. В этом случае выставляется оценка «Хорошо».

- базовый уровень освоения компетенций имеет место, если студент допускает значительные погрешности и не в полной мере освоил необходимые компетенции. В этом случае выставляется оценка «Удовлетворительно».

В случае, если студент допускал пропуск занятий, не владеет материалом, не развил в себе необходимые навыки, ему выставляется оценка «Неудовлетворительно».

СБОРНИК ЗАДАНИЙ, ТЕСТОВ, ПРИМЕРОВ, УПРАЖНЕНИЙ

Примерные задания для проведения мини-контрольных в рамках учебных занятий
Не предусмотрено

Перечень примерных тем контрольных работ.
Не предусмотрено

Перечень примерных вопросов для зачета.
Не предусмотрено

Перечень примерных вопросов для экзамена.
Экзамен по дисциплине проводится в форме открытого концертного показа.

Примерные темы докладов и рефератов
Не предусмотрено

Тесты
Не предусмотрено

Иные формы контроля знаний
Не предусмотрено