

Министерство культуры Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Новосибирская государственная консерватория имени М.И. Глинки»

Кафедра сольного пения

Рабочая программа дисциплины

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство

Профиль подготовки «Академическое пение»

Квалификация: Магистр

Новосибирск 2022

УТВЕРЖДЕНА

на заседании Ученого совета
ФГБОУ ВО «Новосибирская
государственная консерватория
имени М.И. Глинки»
«27» июня 2022 г.

Председатель Ученого совета
_____ и. о. ректора Ю.В. Антипова

Составлена в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по
направлению подготовки
53.04.02 Вокальное
искусство (Профиль
подготовки «Академическое
пение»)

Автор-составитель: и. о. профессора Т.В. Горбунова, преподаватель
В.В. Дитенбир

Редактор: начальник методического отдела М.Ю. Смирнова

Рецензенты: М.Г. Ахмедова, О.В. Егудина

I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

Рабочая программа дисциплины «Вокальный ансамбль» составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО в области культуры и искусства (М., 2017) к минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение»), с учетом учебного плана НГК этого направления подготовки, локальных нормативных актов.

Аннотация курса. Данный курс входит в число дисциплин обязательной части Блока Б.1 «Дисциплины (модули)». На освоение дисциплины отводится – 1 ЗЕТ (36 часов), аудиторная работа – 17 часов, самостоятельная работа – 18 часов, контроль – 1 час, время изучения – 4 семестр. Предмет реализуется в форме мелкогрупповых занятий.

Цель курса – подготовка студентов к исполнительской деятельности в качестве участников вокальных и вокально-инструментальных ансамблей, преподавателей по классу вокального ансамбля в начальном и среднем звеньях профессионального музыкального образования.

В задачи дисциплины входит овладение методикой работы в ансамбле и навыками концертного ансамблевого исполнительства; формирование навыков ансамблевого исполнительства; овладение ансамблевым репертуаром; практическое освоение и подготовка к концертному исполнению ансамблевых сочинений разных стилей и музыкально-исторических эпох.

Место курса в профессиональной подготовке выпускника. Дисциплина тесно связана с другими предметами профессионального цикла, такими как «Оперный класс», «Камерное пение», где нередко используется исполнение различными составами голосов.

Требования к уровню освоения содержания курса. В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими общепрофессиональной и обязательно профессиональной компетенциями (ОПК, ПКО):

ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации	Знать: – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	Уметь: – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	Владеть: – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.

<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике классическим и современным профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением стиля, художественного направления, жанра; – особенности различных национальных вокальных школ, исполнительских традиций; – разнообразный по стилю профессиональный репертуар; – музыкально-языковые и исполнительские особенности классических и современных произведений; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам исполнительства; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями; – выстраивать собственную интерпретаторскую концепцию вокального произведения (миниатюры, вокального цикла, сольной партии в музыкальном спектакле, оратории, кантате); <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> – представлениями об особенностях эстетики и поэтики творчества русских и зарубежных композиторов; – репертуаром, представляющим различные стили музыкального искусства; – профессиональной терминологией.
---	---

Краткие методические указания. Занятия по дисциплине проходят в малых группах и носят ярко выраженный практический характер. Урок включает непосредственную работу над нотным текстом произведений как отдельно с концертмейстером, так и с участием педагога. Исполнению произведения в ансамбле предшествует тщательная проработка отдельных партий, а также аналитический разбор его музыкально-синтаксических, художественно-содержательных сторон. Целесообразно включать в анализ и дополнительные сведения, помогающие глубже понять и раскрыть художественный образ исполняемой музыки (информацию о композиторе, поэте, времени создания, сюжет оперы и т. п.). Методы и приемы изучения ансамблевых произведений могут и должны быть весьма гибкими. Однако при этом основное внимание следует уделять непосредственному ансамблевому исполнению и, по возможности, исключить работу по отдельно выписанной вокальной строчке.

Результатом работы в классе вокального ансамбля должно стать технически свободное слаженное совместное пение, обогащенное стилистически верным художественным видением и пониманием содержательной стороны исполняемых произведений.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (основные дидактические единицы)

Принципы подбора репертуара. Методические установки при обучении ансамблевому пению. Корректировка нотного текста. Развитие и совершенствование аналитических навыков. Раскрытие творческих способностей, развитие артистизма и образного мышления в процессе изучения музыкальных произведений разных стилей. Выработка навыков ансамблевого исполнительства.

Основные разделы курса

Раздел 1. Разучивание нотного текста.

Разбор нотного текста произведений на уроке при помощи концертмейстера и педагога. Использование методов сольфеджирования и вокализации. Уточнение деталей текста с возможной его последующей корректировкой (в случаях tessituraных трудностей). Возможная корректировка ансамблевой партии с педагогом по специальности. Закрепление текста выбранных произведений при самостоятельной работе, быстрое и точное выучивание текста произведения. Достижение уровня свободного воспроизведения своей партии или нескольких партий в разных ансамблевых составах.

Самостоятельная работа. Разучивание нотного текста. Изучение сопутствующих материалов: биографии композитора, истории создания произведения. Предварительный анализ произведения, с учетом формы, гармонии, интонационных, метро-ритмических, ладовых особенностей, исполнительских указаний, фразировки и т.п. Прослушивание аудиозаписи музыкальных сочинений.

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

- хорошо знать нотный текст разучиваемых ансамблевых партий;
- уметь свободно воспроизводить нотный текст методом сольфеджирования и вокализации;
- иметь представление о стилистике и жанровой основе разучиваемых произведений, времени создания и художественно-музыкальной традиции того времени.

Раздел 2. Работа в ансамбле.

Работа над ансамблем в техническом и творчески-художественном смыслах. Четыре основных историко-стилистических этапа ансамблевой музыки:

1. Русская музыка XVIII и первой половины XIX веков (включая народные песни и старинный романс).
2. Зарубежная музыка барокко и классицизма.
3. Зарубежная музыка XIX века (французский, немецкий, итальянский романтизм).
4. Русская музыка второй половины XIX и XX веков.

Пение в составе ансамбля. Усиление режима слухового контроля в данном виде работы. Чувство партнера. Выразительное и интонационно точное ведение своей партии в ансамбле. Исполнение разных голосов в одном и том же произведении. Работа над четкостью артикуляции, музыкальными штрихами, динамикой, темпом и агогикой. Развитие музыкальности и глубины понимания произведения. Достижение уровня «художественной убедительности» в исполнительской интерпретации. Объединение технических навыков с выразительностью и глубиной понимания содержания. Подготовка сочинений к концертному исполнению.

Самостоятельная работа. Прослушивание аудиозаписи разучиваемых произведений в интерпретации различных исполнительских составов. Изучение специализированной литературы

В результате освоения данного раздела *студент должен:*

- знать основной ансамблевый репертуар музыки академических жанров (включая оперную классику, камерные произведения, народные песни);
- владеть навыками ансамблевого исполнительства;
- систематически использовать навыки слухового контроля
- знать основные методы и этапы работы над вокальным ансамблем;
- уметь интерпретировать нотный текст сообразно художественным задачам;
- целостно охватывать музыкальное произведение в единстве его музыкально-технической и художественно-выразительной сторон.

III. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ КУРСА ПО ТЕМАМ И ВИДАМ РАБОТ

№№	Наименование раздела	Количество часов			
		всего	Лекционные	практические	самостоятельная работа
<i>IV семестр</i>					
1.	Разучивание нотного текста	13	–	5	8
2.	Работа в ансамбле	22	–	12	10
3.	Контроль	1	–	–	–
	ИТОГО	36	–	17	18

IV. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ

В соответствие с учебным планом НГК по направлению подготовки 53.04.02 Вокальное искусство (профиль подготовки «Академическое пение») по дисциплине «Вокальный ансамбль» зачёт без оценки проводится в конце 4-

го семестра.

V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Примерный репертуарный список (для разных типов ансамблей)

Дуэты

Перголези Д. @Служанка-госпожа@, № 8 дуэт Серпины и Уберто

Вивальди А. Дуэт из кантаты «Gloria» «laudamus te»

Моцарт В. «Свадьба Фигаро» / все дуэты

«Дон Жуан» дуэт Дон-Жуана и Церлины,
дуэт донны Анны и дона Оттавио

Мендельсон Ф. Сборник дуэтов.

Делиб Л. Дуэт Лакме и Малики из оперы «Лакме»

Плакетт Р. Дуэт Фатьмы и Баскира из оперетты «Рай Магомета»

Кальман И. Дуэт Сильвы и Эдвина из оперетты «Сильва»

Мыслевичек Й. Ноктюрн

Кьяра В. «Гордая прелесть осанки»

Кампана Ф. «Видишь, луна сияет».

Алябьев А. Дуэт Маши и Лизы из оперы «Лунная ночь»

Варламов А. Собрание сочинений том IV. Дуэты

Верстовский А. дуэт Всеслава и Надежды из оперы @Аскольдова могила@

Глинка М. «Иван Сусанин», № 10 Ваня и Сусанин

«Руслан и Людмила», дуэт Ратмира и Финна

Рахманинов С. «Алеко», дуэттино Молодого цыгана и Земфиры

Римский-корсаков Н. «Кащей Бессмертный»; 2 карт., дуэт Кащеевны и Ивана Королевича

3 карт., дуэт Царевны и Ивана Королевича

Чайковский П. «Пиковая дама», дуэт Лизы и Полины

«Евгений Онегин» дуэт «Враги»

Стравинский И. «Похождения повесы»

I д., к. 1 дуэттино Энн, Том,

II д., к.2 дуэттино Энн, Том

Гулаг-Артемовский С. Дуэт Одарки и Карася «Запорожец за Дунаем»

Колкер А. «Свадьба Кречинского» дуэт Кречинского и Федора

Коровицын В. Дуэт на стихи Пастернака.

Кончаловская Н. «Ивы» Дуэт

Украинская нар. Песня в обработке Ревутского «Ой у полі»

Хренников Т. «Бездонный зять», 4 карт., дуэт Нащокина и Фрола

Трио

Бетховен Л. «Фиделио»; № 5 терцет Marzelline, Leonore, Rocco

№ 13 терцет Leonora, Florestan, Rocco

- Моцарт В.* «Дон Жуан», II акт, № 3 /сопрано, баритон, бас/ «Так поступают все»: № 1 терцет Ferrando, don Alfonso, Guglielmo', № 3 терцет (те же участники) № 10 терцеттино Fiordiligi, Dorabella, Don Alfonso
- Орф К.* «Умница» сцена 7 терцет Бродяг.
- Глинка М.* «Иван Сусанин» терцет Собинин, Антонида, Сусанин
- Бородин А.* «Князь Игорь», трио Кончаковны, Владимира, Игоря
- Жиганов Н.* «Алтынчач», II д., трио Алтынчач, Тутзака и Джика
- Мусоргский М.* «Хованщина» I д. / от цифры 119/сопрано, меццо-сопрано, тенор/.
- Римский-Корсаков Н* «Ночь перед Рождеством», 9 карт., сцена 3
- Стравинский И.* «Похождения повесы» I д., к.1 дуэт и терцет Энн, Том, Трулав
- Хренников Т.* «В бурю», № 12 трио Аксинья, Ленька, Листрат.

Рекомендуемая литература

1. Багадуров В. Очерки по истории вокальной педагогики М., Госмузиздат, 1956. 268 с.
2. Вербов А. Техника постановки голоса М., Госмузиздат, 1961. 52 с.
3. Витт Ф. Практические советы обучающимся пению / под ред. Ю.А.Барсова. Л.: Музыка, 1968. 63 с.
4. Вокальная школа Петербургской консерватории: страницы истории. Сб. науч. статей. Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова / ред. сост. З.М. Гусейнова; Т.В. Лымарева. СПб., 2008. 216 с.
5. Вокальная школа Российской академии музыки имени Гнесиных 1944-2004 / сост. М.С. Агин. М., 2004. 592 с.
6. Вопросы вокальной педагогики: Сб. статей. Вып. 1. М.: Госмузиздат, 1962. 148 с.
7. Вопросы вокальной педагогики: Сб. статей. Вып. 2-4. М.: Музыка, 1964 – 1969 гг. 242 с; 151 с; 229 с.
8. Вопросы вокальной педагогики: Сб. статей. Вып.6. Л.: Музыка, 1982. 181 с.
9. Вопросы вокальной педагогики: Сб. статей. Вып.7. - М.: Музыка, 1984. 214 с
10. Голубев П. Советы молодым педагогам-вокалистам М.: Музгиз, 1965. 104 с.
11. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2004. -365 с.
12. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы. М.: Госмузиздат, 1962. 174 с.
13. Иванов А. О вокальном образе. М.: Профиздат, 1968. 132 с.
14. Иванов А. Об искусстве пения. М.: Профиздат, 1963. 104 с.
15. Котова Р. Исполнительская культура и формирование молодого певца-артиста. М.: Готика, 2006. 192 с.

16. Ламперти Ф. Искусство пения. М.; СПб; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2009. 192 с.
17. Максимов С. Певческий строй. М.: Музыка, 1967. 156 с.
18. Морозов В. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. Московская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. М.; Б.и. 2002. 496 с.
19. Морозов Л. Школа классического вокала. СПб; М; Краснодар: Лань, Планета музыки, 2008. 48 с.
20. Назаренко И.К. Искусство пения. Очерки и материалы по истории теории и практике художественного пения. Из д. 3-е, доп. М.: Музыка, 1968. 622 с.
21. Подготовка профессионального певца. Сб. ст. / под ред. Ю.А. Барсова. Нижегородская гос. консерватория им. М.И.Глинки. Нижний Новгород. 1998. 102 с.
22. Силантьева И. Путь к интонации: Психология вокально-сценического перевоплощения. М.: КМК, 2009. 644 с.
23. Тронина П. Из опыта педагога - вокалиста. М.: «Музыка», 1976. 112 с.
24. Чалова Ж. Постановка голоса у начинающих певцов. Метод, пособие по педагогической практике для студентов вокальных факультетов музыкальных вузов / Новосибирская государственная консерватория (академия) им. М.И. Глинки. Новосибирск, 2004. -38 с.

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

1. Аудио- и видео-записи вокальных произведений разных эпох, жанров и стилей в исполнении известных музыкантов (фонотека).
2. Видеозаписи концертов вокальной музыки, проведенных в НГК (фонотека).
3. Сборники вокальных ансамблей для разного состава голосов, сборники дуэтов и трио из музыки зарубежных и отечественных композиторов (библиотека).

Профessionальные базы данных

1. База данных с коллекцией изданий Новосибирской консерватории в ЭБС «Библиороссика»
<http://www.bibliorossica.com/publishers.html#/1714/perPage/10/page/1/sort/1000>
2. Комплекс образовательных ресурсов в электронной форме:
<http://libra.nsgrlinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Политематическая база данных ЭБС Издательство «Лань» <http://e.lanbook.com/>
4. Международная база данных музыкальных партитур [International Music Score Library Project (IMSLP)] URL: https://imslp.org/wiki/Main_Page

5. База данных музыкальной библиотеке Stanford University, Digital scores
URL: <https://library.stanford.edu/music/digital-scores>

Информационные справочные системы

1. Научная электронная библиотека eLibrary.ru <https://elibrary.ru>
2. Справочная система электронного каталога библиотеки:
<http://libra.nslinka.ru/marcweb2/Default.asp>
3. Электронный федеральный портал «Российское образование»
<http://www.edu.ru/>
4. Единое окно доступа к информационным ресурсам <http://window.edu.ru/>
5. Электронные информационные ресурсы Российской государственной библиотеки <http://www.rsl.ru>
6. Электронные информационные ресурсы Российской Национальной библиотеки <http://www.nlr.ru>

VI. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ **Методические рекомендации для преподавателя**

Студентов следует воспитывать на лучших образцах мирового вокально-исполнительского искусства различных исторических эпох, пробуждая у них чувство глубокого уважения к классическому наследию прошлого. Основой репертуара являются в первую очередь разнохарактерные и доступные начинающим певцам дуэты и отдельные трио: обработки народных песен, а также классические произведения русских и зарубежных композиторов. Выбор репертуара должен способствовать овладению вокально-техническими исполнительскими навыками ансамблевого пения. В отдельных случаях перед выбором того или иного произведения целесообразно проводить предварительную консультацию с педагогами по специальности с тем, чтобы наиболее адекватно подобрать соответствующий ансамблевый репертуар, соотносимый с возможностями того или иного студента.

С первых же занятий в классе вокального ансамбля у учащихся необходимо развивать чувство самоконтроля, умение слышать свою партию в контексте других, анализировать возникающие недостатки и стремиться их преодолеть. Необходимо также активизировать стремление к чистой интонации, к точности ритма и осмысленности в пении. Внимание преподавателя должно быть направлено на организацию компонентов ансамблевого пения, интонационную и ритмическую точность, сбалансированность звучания отдельных голосов, темповое единство, штрихи и другие выразительные возможности.

В течение всего курса работа над камерным, концертным репертуаром должна сочетаться с работой над оперными ансамблями. В ходе занятий рекомендуется применять три степени овладения репертуаром:

- 1) художественно и технически завершенное исполнение произведения

(для этого в каждом семестре должны быть выбраны 2-3 самостоятельных произведения);

2) ознакомительное исполнение (исполнение по нотам, родственное чтению нот с листа, 3-4 сочинения и фрагмента различных ансамблевых сочинений);

3) пассивное ознакомление с репертуаром (прослушивание с нотами ансамблевой музыки в записи или живом звучании, с обязательным обсуждением и комментарием преподавателя).

В течение семестра, таким образом, должны быть пройдены в целом 5-6 произведений. Желательно, чтобы на каждом уроке присутствовали и другие студенты курса, не занятые в исполнении данного ансамбля. Слушая друг друга, они знакомятся с репертуаром, яснее видят поставленные задачи, пути их решения, методы работы над ансамблевым произведением.

Преподаватель курса вокального ансамбля в своей работе встречается с определенными трудностями: непредсказуемый и каждый раз новый состав голосов на курсе; различный уровень подготовленности студентов курса; ограниченность вокальных возможностей студентов младших курсов, а зачастую и вокальная перестройка, особенно болезненная в начальной стадии.

Хорошее знание ансамблевого репертуара, точный его подбор, умелое чередование различных форм работы на уроке помогают преодолеть возникающие трудности.

Методические указания для студентов

В процессе обучения в классе вокального ансамбля большую роль играет самостоятельная работа студента, в ходе которой воспитывается творческая инициатива, ответственность и организованность. Она заключается в грамотном разборе нотного текста разучиваемых произведений, систематическом применении различных распевочных упражнений и вокализов при воспитании хорошего чувства самоконтроля.

Будущим исполнителям надо уметь разбираться не только в музыкально-технических особенностях произведения, но и в содержании. Большое внимание при этом необходимо уделять работе над текстом, четкой и ясной певческой дикции, художественному и красивому произношению слов, помогающему донести до слушателей точное содержание, идею сочинения. Это также помогает лучше «уловить» музыкальный стиль, легче справиться с творческими задачами. Музыкальность и глубина понимания произведения позволяет даже студенту, обладающему «небольшим» голосом, быть очень «убедительным» в исполнении. В процессе этой работы со временем вырабатывается художественный «вкус», расширяется кругозор.

По мере освоения курса студентам также следует не забывать систематически заниматься прослушиванием и просмотром аудио- и видеоматериалов, знакомиться с разнообразными трактовками произведений известными музыкантами, изучать литературу о композиторах и исполняемой музыке. Именно в самостоятельной работе углубляется понимание

особенностей стиля и характера произведения, систематизируются представления о методике разучивания и приемах работы над различными трудностями, закрепляются и отрабатываются навыки вокального интонирования.

При пении в ансамбле важно научиться слушать друг друга, знать не только свою партию, но и партии партнеров. При исполнении ансамбля следить за балансом, корректируя силу звука и добиваясь, по возможности, точного интонирования. Важной составляющей процесса обучения является также саморефлексия студентов, способность взглянуть на свое выступление со стороны, адекватно его оценить.

VII. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Специализированная учебная аудитория с роялем, комплект аудио-звуковой аппаратуры.

Лицензионное программное обеспечение: Электронная библиотечная система «Библиороссика»; Информационная система «Музыкальная культура Сибири»; АИБС «МАРК-SQL» Internet. Лицензионный договор с ЗАО «НПО “ИНФОРМ-СИСТЕМА”» № 010/2011-М от 08.02.2011.