Автономная некоммерческая организация профессионального образования

«Челябинский колледж Комитент»

Рабочая программа

учебной дисциплины ОП.09

«Ансамблевое пение»

специальности 52.02.04. «Актёрское искусство»

Челябинск 2020

Пояснительная записка

Дисциплина «**Ансамблевое пение**» относится к блоку общепрофессиональных дисциплин в структуре ППССЗ вариативной части, является обязательной профилирующей дисциплиной, которая находится в тесной взаимосвязи с мастерством актёра, сценической речью, пластическим воспитанием. Форма проведения занятий мелко - групповая. Рабочая программа дисциплины «Ансамблевое пение» составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования от 2014 года углублённой подготовки по специальности 52.02.04. «Актёрское искусство».

Цель дисциплины «Ансамблевое пение»:

* развитие способностей пения в ансамбле и формирование навыков работы над ансамблевыми номерами. Вокально – хоровая подготовка будущих актёров для работы в театре.

Задачи дисциплины «Ансамблевое пение»**:**

* развитие навыков певческого дыхания;

-развитие интонационного строя в ансамбле;

* развитие навыков пения в унисон;
* развитие навыков многоголосного пения;
* воспитание чувства партнёрства в ансамблевом пении;
* развитие дикционного и динамического ансамблей;

В комплексе дисциплин профессионального цикла для студентов театрального училища «Ансамблевое пение» является важной дисциплиной, необходимой для воспитания и подготовки высококвалифицированного конкурентоспособного актера драматического театра.

Ансамблевое пение развивает музыкальность, особенно слух; обогащает интонацию голоса. При правильной постановке работы по предмету полнее раскрываются исполнительские возможности студентов.

В соответствии с этими задачами должны воспитываться навыки быстрого освоения произведения и правильного понимания общего характера исполнения музыкального материала, осознания своей партии как части целого; ощущения устойчивого интонационного и тембрового строя; приемы ведения своей партии в соответствии с общим исполнительским замыслом.

Хорошего ансамбля можно добиться только при условии овладения студентами целого комплекса вокально–хоровых навыков: певческого дыхания, звукообразования, интонационного строя, дикции, динамики звука, слуховых навыков.

Формирование всех перечисленных вокально–хоровых навыков должно вестись в органическом единстве с формированием художественно -

исполнительских навыков, проявляющихся в выразительном исполнении музыкальной фразы, создании художественного образа исполняемого произведения, отражении его эмоционального содержания.

Важную роль в ансамблевом пении занимает распевка.

Распевка - вокальный тренинг, формирующий начальные технические навыки и правильный певческий стереотип. Включает в себя ряд вокальных упражнений, которые постоянно усложняются. Например, начиная с несложных унисонных попевок, постепенно переходя на более сложные, многоголосные, добавляя любое физическое действие, что даёт в будущем спокойно совмещать любое актёрское действие с вокализацией.

Цель: настроить артикуляционный, дикционный, голосовой аппараты, а также органы дыхания для пения.

Задачи: освоение вокальной техники во всех, доступных студенту, тесситурных условиях;

* овладение певческим дыханием: смешанно-диафрагмальное;
* формирование понимания биофизических механизмов певческого процесса;
* развитие активного вокального слуха;
* исправление певческих недостатков;
* овладение высокой позицией звучания;
* развитие подвижности и полётности голоса;
* выравнивание регистрового порога;
* расширение певческого диапазона;
* выработка резонаторных ощущений;
* освоение разных видов артикуляции.
* развитие гармонического слуха в многоголосных распевках.

Требования к использованию распевки:

* петь упражнения в хроматической последовательности, заключающей в себе основу развития и выравнивания голоса;
* все вокальные упражнения должны быть эмоционально действенными.

Учебный репертуар является одним из главных обучающих факторов, с помощью которого преподаватель готовит студента к решению различных по характеру и степени сложности вокально-сценических задач:

* воспитывает музыкальный вкус;
* достигает разнообразные вокально-технические цели;

-учит освоению композиторского текста *с* последующим его присвоением через актёрскую индивидуальность;

-расширяет средства вокально-сценической выразительности, способствуя развитию эмоционально-психической природы актёра;

-формирует навык подчинения сценического действия

разнообразным логикам музыкального процесса.

Работа над репертуаром начинается с выбора произведений, которые соответствуют определённым требованиям.

Для первого года обучения:

-одно-двухчастная музыкальная форма;

-удобно построенная мелодическая линия - легко запоминающаяся, интонационно выразительная, состоящая из коротких фраз и небольшого диапазона;

-несложная ритмически, но отражающая ритмику речи;

-распевные песни в среднем темпе, которые полезны для развития кантиленного пения и выравнивания гласных звуков.

Для второго года обучения:

-увеличение музыкальной формы;

-разнохарактерные произведения;

-более широкий диапазон;

-пение двухголосия;

-чёткая артикуляция;

-усложнение гармонического языка и мелодического рисунка;

-более длинные фразы, требующие более широкого дыхания;

-углубление содержания вокального произведения.

Для третьего года обучения:

-произведения крупной формы;

-разнообразие вокальных жанров;

-многоголосное пение;

-сцены из опер, оперетт, мюзиклов, включающие все элементы сценического синтеза (вокальное, речевое, пластическое выражение сценического действия).

Важнейшим условием ансамблевого пения является соблюдение чистоты

интонации. Однако, настоящий ансамбль существует только тогда, когда все голоса сливаются воедино. Для этого необходимо их подбирать по тембру. Подбор голосов по тембру желателен, но в учебной работе он не является самоцелью. Голоса в ансамбле должны быть не только родственными по своей природе, но и схожими по манере пения.

Одним из важных моментов работы с ансамблем является достижение уравновешенности звучания голосов (баланса).

С самого начала студентов следует приучать слушать партнеров и регулировать силу звучания своего голоса.

Работа над интонацией в ансамблевом пении занимает центральное место. Рекомендуется выстраивать ансамбль попарно – 1 и 2 сопрано, 1 и 2 альт и т. д. Работая над интонацией, следует одновременно добиваться правильного звукообразования (дыхания, высокой позиции). Кроме того,

необходимо работать над нюансировкой, дикцией и выразительностью ансамблевого пения. Эта работа имеет свои специфические особенности, поскольку нюансировка в ансамбле должна быть более тонкой и гибкой, направленной в сторону piano, а не forte и т. д.

Итогом работы по предмету «Ансамблевое пение» может стать концертная программа.

Работа должна вестись в тесном контакте с педагогами по сольному пению, которые обязаны систематически помогать учащимся в техническом освоении ансамблевых партий.

На каждый семестр составляется репертуарный план. В конце семестра проверяется его выполнение, определяются достигнутые студентами успехи и задачи на будущее, оцениваются выступления на контрольных уроках, концертах, зачетах, экзаменах.

Учебный материал подбирается в соответствии с требованиями программы курсов, а также с вокально–техническими и исполнительскими возможностями студентов.

Наряду с обычными вокальными упражнениями рекомендуется широко использовать народные песни, произведения советских композиторов, песни и ансамбли из кинофильмов и драматических спектаклей.

Практическую работу в ансамбле сложно разделить по темам и разделам. Например, нельзя отрабатывать кантилену в отрыве от изучения постановки дыхания, звукообразования; или, работая над произношением гласных звуков, не брать во внимание эмоциональную подачу слова, логику музыкальной фразы и словесного действия. Поэтому преподаватель, исходя из творческих задач, поставленных педагогами по мастерству актёра, может менять порядок работы над темами и разделами, и, следовательно, выбор репертуара.

В программе обучения ансамблевому пению немаловажное значение отводится самостоятельной работе студента, которая включает в себя выучивание поэтических и музыкальных текстов, работу с фонотекой, выучивание своей партии в многоголосии, анализ произведения, раскрытие авторского замысла и присвоение его через свою индивидуальность, пропевание произведения внутренним слухом, вырабатывая в себе умение мысленно воспроизводить музыкально-психологический образ, совершенствовать его интерпретацию.

Данная программа составлена в соответствии с вышеизложенными задачами, рассчитана на трёхгодичный срок обучения (3-8 семестры); содержит разделов. Общий объём курса рассчитан на 101 аудиторный час.

Формой текущего контроля знаний, умений и навыков являются:

* тестирование на знание понятийного материала;
* контрольные уроки по итогам семестров.

Итоговым контролем является экзамен как результат освоения всей

программы в целом.

В результате изучения дисциплины обучающийся должен **уметь:**

* петь в ансамбле (малый, большой, однородный, смешанный)

-пользоваться различными диапазонами певческого голоса;

-использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;

-петь многоголосие, в унисон.

-применять теоретические знания в исполнительской практике;

-использовать навыки актёрского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в концертных выступлениях;

знать:

-художественно-исполнительские возможности голосов;

-особенности развития и постановки голоса, основы звукоизвлечения, технику дыхания;

-профессиональную терминологию.

В результате освоения обучающимися учебной дисциплины «Ансамблевое пение», формируются **общие** и **профессиональные компетенции.**

Общие компетенции включают в себя способность:

ОК 1. Принимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии, для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, с руководством.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификаций.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

Профессиональные компетенции соответствуют следующим основным видам п**ро**фессиональной деятельности:

ПК 1.1. Применять профессиональные методы работы с драматургическим и литературным материалом.

ПК 1.2. Использовать в профессиональной деятельности выразительные средства различных видов сценических искусств, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.3. Работать в творческом коллективе с другими исполнителями, режиссёром, художником, балетмейстером, концертмейстером в рамках единого художественного замысла.

ПК 1.4. Создавать художественный образ актёрскими средствами, соответствующие видам деятельности.

ПК 1.5. Самостоятельно работать над ролью на основе режиссёрского замысла.

ПК 1.6. Общаться со зрительской аудиторией в условиях сценического представления.

ПК 1.9. Использовать театроведческую и искусствоведческую литературу в своей профессиональной деятельности.

Тематический план учебной дисциплины «Ансамблевое пение»

Наименование разделов и тем	Макс. нагр. студ	Количество аудит.часов		Сам. раб. студ.	ОК	ПК
Всего	В т.ч. практ.зан.
Раздел 1. Изучение вокальных данных студента. Работа над песнями (русские народные песни)	24	16	16	8	**ОК 2, ОК 4.**	**ПК 1.2.**
Раздел 2. Работа над песнями военной тематики.	30	20	20	10	**ОК 1, ОК 5,** **ОК 3,**	**ПК 1.2-** **1.4,** **ПК 1.6**
Раздел 3. Вокальные произведения по выбору и задачам художественного руководителя курса (песни30х-80х гг.: композиторские, народные; романсы: золотой и серебряный век, городской романс).	24	16	16	8	**ОК 1 ОК 2,** **ОК 4. ОК 5,**	**ПК 1.1-** **1.4,** **ПК 1.6**
Раздел 4. . Вокальные произведения по выбору и задачам художественного руководителя курса (песни, дуэты из к/ф., м./ф.; советская и зарубежная эстрада).	26	16	20	10	**ОК 1-5**	**ПК 1.1-** **1.4,** **ПК 1.6**
Раздел 5. Вокальные произведения по выбору и задачам художественного руководителя курса (крупная форма).	48	33	29	15	**ОК 1-7**	**ПК 1.1-** **1.6** **ПК 1. 9.**
Итого	**152**	**101**	**101**	**51**		

Календарно - тематический план дисциплины

«Ансамблевое пение»

Наименование разделов и тем	**Макс. нагруз. студ.**	**Количество аудиторных часов**		**Сам. раб. студ.**
Всего	**В т.ч. практ. занят.**	
2 курс **3 семестр** **Раздел 1. Изучение вокальных данных** **студента. Работа над песнями (русские народные песни)**	**24**	**16**	**16**	**8**
Тема 1. Введение в предмет. Диагностика	**1**	**1**	**1**	
Тема 2. Постановка певческого дыхания. Тренинг.	**1**	**1**	**1**	
Тема 3. Работа над однородным звучанием в ансамбле (организация дыхания, опёртого звука, выравнивание гласных). Унисон.	**1**	**1**	**1**	
Тема 4. Изучение несложных распевок и попевок (исполняемые по секвенциям в диапазоне ч.8).	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 5. Выбор репертуара, подбор тональностей.	**1**	**1**	**1**	
Тема 6. Разбор мелодии (особенности построения мелодического и ритмического рисунков)	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 7. Разбор поэтического текста (содержание, вокальная орфоэпия)	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 8. Соединение музыкального и поэтического текстов.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 9. Работа над вокально-хоровыми трудностями (певческая артикуляция, дикция.)	**2**	**2**	**2**	
Тема 10. Определение исполнительских задач	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 11. Работа над эмоциональной подачей слова.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 12. Работа над эмоциональным содержанием произведения.	**3**	**2**	**2**	**1**
Тема 13. Контрольный урок.	**1**	**1**	**1**	

4 семестр. **Раздел 2.** **Работа над песнями военной тематики.**	**30**	**20**	**20**	**10**
Тема 2.1. Вокальные упражнения (распевки, попевки, исполняемые по секвенциям в диапазоне 13 (терцдецимы))	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 2.2. Работа над унисонным звучанием, несложным двухголосием.	**1**	**1**	**1**	
Тема 2.3. Выбор репертуара.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 2.4. Подбор тональностей.	**1**	**1**	**1**	
Тема 2.5. Разбор мелодии (особенности построения данного мелодического и ритмического рисунков)	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 2.6. Разбор поэтического текста (содержание, вокальная орфоэпия).	**3**	**2**	**2**	**1**
Тема 2.7. Соединение музыкального и поэтического текстов.	**2**	**2**	**2**	
Тема 2.8. Выявление вокально-хоровых трудностей.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 2.9. Работа над вокально-хоровыми трудностями.	**2**	**2**	**2**	
Тема 2.10. Определение исполнительских задач.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 2.11. Работа над эмоциональной подачей слова.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 2.12. Формирование художественно- исполнительских навыков.	**1**	**1**	**1**	
Тема 2.13. Работа над эмоциональным содержанием произведения.	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 2.14. Работа над цельностью исполнения произведения.	**2**	**2**	**2**	
По итогам изучения программы 2 курса - дифференцированный зачёт.				
Всего за 2 курс	**54**	**36**	**36**	**18**

3 курс **5 семестр** **Раздел 3. Вокальные произведения по выбору и задачам художественного руководителя курса** (песни 30х-80х гг.: композиторские, народные; романсы: золотой и серебряный века, городской романс).	**24**	**16**	**16**	**8**
Тема 3.1. Диагностика.	**1**	**1**	**1**	
Тема 3.2. Закрепление и автоматизация навыков певческого дыхания.	**1**	**1**	**1**	
Тема 3.3. Изучение более сложных вокальных упражнений (распевки, попевки,)	**1**	**1**	**1**	
Тема 3.4. Выбор репертуара.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 3.5. Подбор тональностей.	**1**	**1**	**1**	
Тема 3.6. Разбор и разучивание мелодического текста	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 3.7. Разбор поэтического текста.	**1**	**1**	**1**	
Тема 3.8. Соединение музыкального и поэтического текста	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 3.9. Выявление вокально-технических трудностей.	**1**	**1**	**1**	
Тема 3.10. Работа над вокально-техническими трудностями.	**1**	**1**	**1**	
Тема 3.11. Определение исполнительских задач.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 3.12 Работа над эмоциональной подачей слова.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 3.13. Работа над эмоциональным содержанием произведений.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 3.14. Работа над цельностью произведений.	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 3.15. Контрольный урок	**1**	**1**	**1**	

6 семестр **Раздел 4. Вокальные произведения по выбору и задачам художественного руководителя курса** (песни, дуэты из к/ф., м/ф.; советская и зарубежная эстрада).	**26**	**16**	**20**	**10**
Тема 4.1. Выбор репертуара.	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 4.2. Подбор тональностей.	**1**	**1**	**1**	
Тема 4.3. Разбор и разучивание мелодического текста.	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 4.4. Разбор и разучивание поэтического текста.	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 4.5. Выявление вокально-технических трудностей.	**1**	**1**	**1**	
Тема 4.6. Работа над вокально-техническими трудностями.	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 4.7. Определение исполнительских задач .	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 4.8. Работа над эмоциональным содержанием произведений.	**2**	**2**	**4**	
Тема 4.9. Работа над цельностью произведений.	**2**	**2**	**4**	
По итогам изучения программы 3 курса - дифференцированный зачёт.				
Всего за 3 курс	**50**	**32**	**36**	**18**

4 курс **7-8 семестры** **Раздел 5. Вокальные произведения по выбору и задачам** **художественного руководителя курса** (крупная форма).	**48**	**33**	**29**	**15**
Тема 5.1. Диагностика.	**1**	**1**	**1**	
Тема 5.2. Развитие навыков певческого дыхания (умение распределять дыхание на длинную фразу).	**2**	**1**	**1**	**1**
Тема 5.3. Усложнение вокальных упражнений (удлинение музыкальной фразы, расширение диапазона).	**3**	**2**	**2**	**1**
Тема 5.4. Выбор репертуара.	**4**	**2**	**2**	**2**
Тема 5.5. Подбор тональностей. Развитие резонаторных ощущений.	**2**	**2**	**2**	
Тема 5.6. Разбор и разучивание мелодического и поэтического текстов.	**6**	**4**	**4**	**2**
Тема 5.7. Работа над вокально-техническими трудностями. Выравнивание регистрового порога.	**6**	**4**	**4**	**2**
Тема 5.8. Работа над подвижностью и полётностью голоса.	**4**	**4**	**2**	
Тема 5.9. Работа над вокально-тембральной характерностью. Использование придыхательной атаки звука.	**6**	**4**	**2**	**2**
Тема 5.10. Определение исполнительских задач (стиль, драматургия, форма, кульминации: общие и частные).	**5**	**3**	**3**	**2**
Тема 5.11. Работа над драматургией произведений (эмоциональная наполненность и раскрытие образа произведения).	**6**	**4**	**4**	**2**
Тема 5.12. Работа над цельностью произведения (репетиция экзамена).	**3**	**2**	**2**	**1**
Экзамен.				
Всего за 4 курс	**48**	**33**	**29**	**15**
Итого за весь период обучения	**152**	**101**	**101**	**51**

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ "АНСАМБЛЕВОЕ ПЕНИЕ"

РАЗДЕЛ 1. Изучение вокальных данных студента. Работа над песнями (русские народные песни).

Требования к знаниям. Студент должен знать:

* понятие о предмете "ансамблевое пение"; цели и значение предмета "ансамблевое пение" в профессии актера; классификацию голосов в ансамбле.
* особенности певческого дыхания, типы дыхания, способы звукоизвлечения (атака звука).
* однородность звучания; процесс звукообразования; принцип прикрытия звука; единую манеру певческого тона; переходные ноты и регистры.
* стиль исполнения русских народных песен.
* музыкальный и поэтический текст песен.
* особенности певческой артикуляции и дикции; роль гласных и согласных в певческом звукообразовании; значение артикуляции и дикции в певческом процессе.
* знать вокально-хоровые трудности в пении: дыхание, звукообразование, дикция, строй, ансамбль и способы работы над ними.
* русские народные песни; репертуар.

Требования к умениям. Студент должен уметь:

* слышать себя и слушать других, исполняя распевку или произведение в ансамбле.
* правильно пользоваться певческим дыханием (вдох, задержка дыхания, распределение выдоха на короткую музыкальную фразу), использовать мягкую атаку звукоизвлечения.
* формировать гласные при фонации, соблюдать единую манеру исполнения, пользоваться грудным и головным резонаторами, сглаживая переходные ноты (сближение певческого и речевого регистров).
* исполнять русские народные песни, используя разные манеры (как открытого звучания гласных, так и прикрытого), ощущая характер произведения.
* петь сольфеджируя мелодию и с поэтическим текстом.
* на основе литературного текста, соблюдать специфику певческой дикции (гласные пропевать, а согласные произносить коротко); правильно формировать гласные при исполнении произведения.
* правильно использовать дыхание. Контролировать звукообразование, дикцию, анализировать свои ощущения.
* петь музыкально грамотно, без голосового напряжения, используя все вокально- хоровые навыки.

Содержание учебного материала к разделу 1:

Освоение особенностей певческого дыхания, видов атак звука (мягкая, твердая, придыхательная); классификация певческих резонаторов (грудной, головной); видов звуковедения (legato, non legato, staccato); особенности вокализации гласных. Поэтапная работа над произведением: подбор репертуара, подбор тональностей, разбор

музыкальных и поэтических текстов; разучивание мелодии с определением всех вокально-технических и исполнительских задач; целостное исполнение музыкальных произведений.

Самостоятельная работа студентов:

1. Разучить наизусть распевки и несложные попевки.
2. Работать с нотным материалом: Учить поэтический текст и мелодию.
3. Определить исполнительские задачи.
4. Работать над эмоциональной подачей слова.
5. Работать над эмоциональным содержанием произведения.

РАЗДЕЛ 2. Работа над песнями военной тематики. Требования к знаниям.

Студент должен знать:

* роль распевания в ансамблевом пении.
* репертуар довоенных, военных и послевоенных лет.
* произведения для изучения в этом разделе.
* музыкальный и поэтический тексты.
* знать все вокально - хоровые трудности и применять их в процессе разучивания произведений.
* какое эмоциональное состояние должно присутствовать при исполнении военных песен.
* все изученные песни, для постановки их в музыкально - литературную композицию.
* способы соединения навыков разнородных средств сценической выразительности: пения, речи и движения.

Требования к умениям. Студент должен уметь:

* при распевании разогревать голосовой аппарат, используя приобретенные навыки (дыхание, атака, звукообразование) с целью подготовки к дальнейшей работе в ансамбле.
* слушая репертуар разных вокалистов, исполнявших песни довоенных, военных и послевоенных лет, погружаться в эмоциональное состояние исполнителей, анализируя их эмоциональную окраску через средства музыкальной выразительности.
* понимать характер произведений, выбранных для музыкально - поэтической композиции.
* присвоить музыкальный и поэтический тексты.
* работать над вокально - хоровыми трудностями, в условиях, поставленных педагогом.
* исполнять репертуар, погружаясь в эмоциональное состояние каждой песни, передавая характер и настроения того времени.
* исполнять произведения в синтезе: песня, речь и танец.
* исполнять произведения, выполняя задачи, поставленные режиссером (художественным руководителем курса).

Содержание учебного материала к разделу 2:

Знакомство с песенным материалом военных и послевоенных лет. Прослушивание и отбор музыкальных произведений для музыкально - литературной композиции на военную тематику совместно с художественным руководителем курса; репетиции и

прогоны, в процессе которых отрабатывается характер и цельность вокальных произведений, связанных с литературными произведениями.

Самостоятельная работа студентов:

1. Учить наизусть вокальные упражнения.
2. Слушать песни довоенных, военных и послевоенных лет.
3. Работать с нотным материалом: знать поэтический текст и мелодию своего голоса в ансамбле.
4. Определить исполнительские задачи.
5. Осмыслить характер вокальных произведений, подчиняя его режиссерской задаче и общей логике сценического действия.

РАЗДЕЛ 3. Вокальные произведения по выбору и задачам художественного руководителя курса (песни 30 – 80х гг: композиторские, народные, романсы: золотой и серебряный века, городской романс.)

Требования к знаниям. Студент должен знать:

* значение распевок в ансамблевом пении.
* певческие упражнения и попевки в различных ансамблевых условиях: в больших и малых ансамблях, a’Capella; унисоном и на несколько голосов.
* особенности исполнения романсов. Композиторов, писавших романсы.
* значение многоголосия в ансамблевом пении (модель музыкально- драматургического взаимодействия, остро активизирующее слух); первоначальные навыки многоголосия. Что такое частный и общий ансамбль.
* знать музыкальный и поэтический тексты.
* значение пения a'capella (основной прием развития гармонического слуха и развития чистоты интонации).
* вокально- хоровые навыки: певческое дыхание, звукообразование, строй, дикция, динамика звука, слуховые навыки.
* основные музыкально - драматические средства выразительности: темп, динамику, ритм, интонацию, филировку звука, фразировку, кульминацию, построение музыкальной фразы.

Требования к умениям. Студент должен уметь:

* пользоваться правильным дыханием, использовать мягкую атаку звука, подключать резонаторы.
* петь попевки и упражнения унисоном и с разделением на голоса (двухголосие, трехголосие), слушая себя и другие голоса. Петь ансамблем (дуэтами, терцетами, квартетами и т.д).
* различать классификацию романсов (городской, бытовой, классический).
* активизируя слух исполнять произведения на 2-3 голоса, соблюдая как частный ансамбль (внутри своей партии), так и общий (между партиями).
* присваивать поэтический и музыкальный тексты при разучивании произведения.
* исполнять произведения без музыкального сопровождения (a'capella), соблюдая интонационный строй.
* работать над вокально-хоровыми трудностями, исправляя замечания педагога.
* проследить развитие взаимоотношеий, попытаться выявить конфликт, искать

различные характеры.

Содержание учебного материала к разделу 3:

Классификация романсов: бытовой (конец XVIII века), городской (начало XIX века), классический (вторая половина XIX века). Основоположники классического романса (Глинка, Алябьев, Варламов, Гурилев). Попевки и упражнения для вокального тренинга. Ансамбль общий и частный; многоголосие (гармоническое и полифоническое), унисонное звучание; Исполнение с сопровождением и a'cappella. Анализ произведения. Развитие музыкально - драматических средств выразительности (темп, динамика, ритм, интонация, филировка звука, фразировка, кульминация). Построение музыкальной фразы.

Самостоятельная работа студентов:

1. Работать в библиотеке с биографическим материалом. Прослушивать фонотеку.
2. Разучить и соединить мелодический и поэтический тексты.
3. Определить исполнительские задачи в произведении.
4. Работать над эмоциональной подачей слова.
5. Работать над эмоциональным содержанием произведения.
6. Исполнять произведение целостно.

РАЗДЕЛ 4 Вокальные произведения по выбору и задачам художественного руководителя курса (песни, дуэты из к/ф, м/ф; советская и зарубежная эстрада).

Требования к знаниям. Студент должен знать:

* упражнения и попевки, разогревающие голосовой аппарат.
* музыкальный и поэтический тексты.
* знать все вокально - хоровые трудности и применять их в процессе разучивания произведений. Особенности исполнения песен под фонограмму и с микрофонами.
* транскрипцию иностранных слов. Согласные в пении. Запись текстов и их разбор. Произношение иностранных слов в музыке.
* музыкальный стиль и языковую среду произведения.
* литературный перевод произведений, его музыкально - художественную основу.

Требования к умениям. Студент должен уметь:

* разогревать голосовой аппарат, используя приобретенные вокально - хоровые навыки (дыхание, атака, звукообразование) с целью подготовки к дальнейшей работе в ансамбле. Петь попевки и упражнения в унисон и с разделением на голоса (двухголосие, трехголосие), слушая себя и другие голоса.
* записать иностранный текст, уметь его правильно прочитать, соблюдая особенности его произношения.
* присвоить музыкальный и поэтический тексты.
* работать над вокально-хоровыми трудностями, реагируя на замечания педагога и исправляя их (певческое дыхание, звукообразование, строй, дикция, динамика звука, слуховые навыки).
* исполнять произведения под фонограмму, с микрофонами, без лишних шумов и придыхательной атаки, соблюдая темпо - ритм произведения.
* раскрыть идейно - художественный замысел композитора и поэта. Исполнять произведения, передавая характер и сценический образ.; передать романтичность и

чувственность французского шансона.

Содержание учебного материала к разделу 4.

Прослушивание и отбор музыкальных произведений для музыкальной композиции. Попевки и упражнения для вокального тренинга. Ансамбль общий и частный;

многоголосие (гармоническое и полифоническое), унисонное звучание; расширение диапазона, соединение грудного и головного резонаторов. Исполнение с сопровождением и a'cappella. Анализ произведения. Развитие музыкально - драматических средств выразительности: темп, динамика, ритм, интонация, филировка звука, фразировка, кульминация. Построение музыкальной фразы. Работа с микрофонами, с подключением ревера. Итальянские и французские песни на языке оригинала.

Самостоятельная работа студентов:

1. Работать в библиотеке с литературой, раскрывающей стиль и языковую среду произведений. Прослушивание фонотеки, включая песни 4 раздела.
2. Работать с музыкальным и поэтическим текстом.
3. Работать над вокально-хоровыми трудностями
4. Осмыслить характер вокальных произведений, подчиняя его режиссерской задаче и общей логике сценического действия.

РАЗДЕЛ 5. Вокальные произведения по выбору и задачам художественного руководителя курса (крупная форма).

Требования к знаниям. Студент должен знать:

* все упражнения и попевки,
* певческие упражнения и попевки в различных ансамблевых условиях: в больших и малых ансамблях, a’cappella; унисоном и на несколько голосов; понятия: "цепное дыхание", "длинный выдох", "вход в звук", "выход".
* музыкальные жанры: мюзикл, оперетта, опера; стилевые особенности различных жанров.
* знать языковую среду исполняемого произведения.
* транскрипцию слов, изучаемого произведения; запись текстов и их разбор; произношение слов в музыке.
* музыкальный и поэтический тексты.
* знать все вокально - хоровые трудности и применять их в процессе разучивания произведений (певческое дыхание, звукообразование, строй, дикция, динамика звука, слуховые навыки).
* ансамблевые условия: большие и малые ансамбли, a'cappella; унисон и многоголосие.
* особенности певческой артикуляции и дикции.
* основные музыкально - драматические средства выразительности: темп, динамика, ритм, интонация, филировка звука, фразировка, кульминация. Построение музыкальной фразы; музыкальная характерность; музыкальная интерпретация во взаимодействии с драматургическими задачами.
* соединение навыков разнородных средств сценической выразительности, при одновременном соединении пения, речи и движения.

Требования к умениям.

Студент должен уметь:

* разогревать голосовой аппарат, используя приобретенные вокально - хоровые навыки (дыхание, атака, звукообразование) с целью подготовки к дальнейшей работе в ансамбле. Петь попевки и упражнения унисоном и с разделением на голоса (двухголосие, трехголосие), слыша себя и слушая другие голоса. Понятия: "цепное дыхание", "длинный выдох", "вход в звук", "выход" использовать в практике при полной свободе голоса и тела.
* различать музыкально - театральные стили; различать музыкальные жанры: водевиль, оперетта, мюзикл и т.д. Исполнять более развернутые музыкальные формы: отрывки и эпизоды из крупных музыкально - театральных произведений.
* прослушивать музыкальные произведения с целью освоения стилевых особенностей разных жанров.
* записывать тексты на языке оригинала, уметь их читать и переводить.
* присвоить музыкальный и поэтический тексты, при разучивании произведения.
* работать над вокально-хоровыми трудностями, реагируя на замечания педагога и исправляя их (певческое дыхание, звукообразование, строй, дикция, динамика звука, слуховые навыки).
* активизируя слух исполнять произведения на 3-4 голоса, соблюдая как частный ансамбль (внутри своей партии), так и общий (между партиями).
* придерживаться литературного текста, а не правописания; соблюдать специфику певческой дикции (гласные пропевать, а согласные произносить коротко); формировать гласные при исполнении произведения; уметь владеть певческой артикуляцией, осмысленным и выразительным соединением слова и музыки.
* проследить развитие взаимоотношений, попытаться выявить конфликт, искать различные характеры.
* раскрыть идейно - художественный замысел композитора и поэта; исполнять произведения, передавая характер и сценический образ.
* активизировать воображение, эмоциональную память; побудить творческую природу к действию музыкальным словом, соблюдая задачи, поставленные художественным руководителем курса.
* работать над музыкальной сценой, включающей все элементы сценического синтеза: ансамбль, вокал, речь, пластическое выражение сценического действия; исполнять произведения в разных ансамблевых условиях, отражая владение всеми перечисленными навыками в развернутых и разностилевых произведениях.
* показать вокально - техническую оснащенность, диапазон голосов, владение вокально - сценическим синтезом.

Содержание учебного материала к разделу 5:

Прослушивание и выбор музыкальных произведений для музыкальной композиции. Попевки и упражнения для вокального тренинга. Ансамбль общий и частный;

многоголосие (гармоническое и полифоническое), унисонное звучание; расширение диапазона, соединение грудного и головного резонаторов. Исполнение с сопровожденем и a'cappella. Анализ произведения.

Совершенствование приобретенных навыков: два типа смешанного дыхания (нижнереберное диафрагмальное, смешанно - диафрагмальное), два вида взятия дыхания (нос, рот), смягчение межрегистрового порога, звукообразование в искусственной октаве. Развитие музыкально - драматических средств выразительности: темп, динамика, ритм,

интонация, филировка звука, фразировка, кульминация. Построение музыкальной фразы; исполнение на piano, на legato, на staccato; исполнение метро - ритмических построений, пунктирных ритмов (восьмые, триоли, шестнадцатые). Вокально - тембральная характерность в ансамбле.

Музыкальная интерпретация во взаимодействии с драматургическими задачами. Соединение навыков разнородных средств сценической выразительности, при одновременном соединении пения, речи и движения.

Самостоятельная работа студентов:

1. Распределять дыхание на длинную фразу.
2. Выполнить вокальный тренинг самостоятельно.
3. Работать в библиотеке с литературой, раскрывающей стиль и языковую среду произведений. Прослушивать фонотеку.
4. Работать с музыкальным и поэтическим текстом.
5. Работать над вокально-техническими трудностями.
6. Работать над вокально-тембральной характерностью голоса.
7. Осмыслить характер вокальных произведений, подчиняя его режиссерской задаче и общей логике сценического действия.

Информационные ресурсы

Основные:

1.Далецкий, О.В. Самоучитель певца : учебное пособие / О.В. Далецкий ; ред. Д.В. Смирнов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Современная музыка, 2011. – 100 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220992>

2.Далецкий, О.В. Школа пения. Из опыта педагога : учебное пособие : [12+] / О.В. Далецкий ; ред. Д.В. Смирнов. – Москва : Современная музыка, 2011. – 156 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220993>

3.Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов. – Москва : Когито-Центр, 2013. – 440 с. – (Искусство и Наука). – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884>

4.Дыхательная гимнастика А.Н.Стрельниковой: официальный сайт. - Copyright © 2010 – 2020 -. - URL https://strelnikova.ru/

Дополнительные:

1.Толшин, А.В. Тренинги для актера музыкального театра : учебно-методическое пособие / А.В. Толшин, В.Ю. Богатырев ; Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, Кафедра эстрадного искусства и музыкального театра. – Санкт-Петербург : Петрополис, 2012. – 140 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=254011>

2.Левидов, И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 268 с. — (Антология мысли). — ISBN 978-5-534-05541-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: <https://urait.ru/bcode/454830>

3.Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: теория, методика, практика : [16+] / В.Л. Живов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Владос, 2018. – 289 с. – (Учебник для вузов). – Режим доступа: по подписке. – URL: [https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=48610](https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486106)

4.Харишина, В.И. Хоровое сольфеджио : хрестоматия / В.И. Харишина ; Челябинская государственная академия культуры и искусств, Консерваторский факультет, Кафедра истории и теории музыки. – Челябинск : ЧГИК, 2017. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491966>

5.Чабан, С.Н. Хороведение : [16+] / С.Н. Чабан ; Орловский государственный институт искусств и культуры. – Орел : Орловский государственный институт искусств и культуры, 2011. – 80 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276181>