

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Локтионова Оксана Геннадьевна
Должность: проректор по учебной работе
Дата подписания: 12.04.2023 14:03:58
Уникальный программный ключ:
0b817ca911e6668abb13a5d426d39e5f1c11eabbf73e943df4a4851fda56d089

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«Юго-Западный государственный университет»
(ЮЗГУ)

Кафедра вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе

О.Г. Локтионова

« 14 » 12

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Методические указания для подготовки
к индивидуальным занятиям,
включая занятия в форме практической подготовки
для обучающихся направления подготовки
53.03.03 Вокальное искусство,
направленность (профиль) «Академическое пение»

Курс 2021

УДК 784

Составитель К.С. Башкеева

Рецензент:

Заслуженная артистка РФ, профессор *И.Ф. Стародубцева*

Вокальный ансамбль: методические указания для подготовки к индивидуальным занятиям в форме практической подготовки для студентов/ Юго-Зап. гос. ун-т; сост. преп. К.С. Башкеева. Курск, 2021. 15 с. Библиогр.: с. 14.

Методические указания содержат цели и задачи дисциплины, рекомендации по подготовке к индивидуальным занятиям, занятия в форме практической подготовки, требования к контрольному опросу, требования к музыкально-исполнительской работе на экзамене, рекомендации по подготовке к экзамену, библиографию.

Методические указания соответствуют требованиям рабочей программы дисциплины «Вокальный ансамбль» по направлению подготовки 53.03.03 Вокальное искусство.

Предназначены для студентов направления подготовки 53.03.03 всех форм обучения.

Текст печатается в авторской редакции

Подписано в печать . Формат 60x84 1/16.
Усл.печ.л. 0,81. Уч-изд. л. 0,73. Тираж экз. Заказ. 1852 Бесплатно.
Юго-Западный государственный университет.
305040, г. Курск, ул. 50 лет Октября, 94.

1.1 Цель дисциплины

Формирование у обучающихся базовых знаний, умений и навыков в области ансамблевого исполнительства, для воспитания квалифицированного музыканта-певца, обладающего навыками коллективного исполнительства в различных видах и составах ансамблей.

1.2 Задачи дисциплины:

- овладение навыками организации ансамблевой работы;
- овладение методикой работы над элементами вокально-ансамблевой техники в разных видах ансамбля на различных концертных площадках.

2. Рекомендации по подготовке к индивидуальным занятиям, включая занятия в форме практической подготовки

Практическая подготовка обучающихся – форма организации образовательной деятельности при освоении образовательной программы в условиях выполнения обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции по профилю соответствующей образовательной программы.

В условиях современной жизни ансамблевое пение приобрело довольно широкую популярность, поэтому профессиональная подготовка певцов и руководителей вокальных ансамблей является одной из актуальных задач обучения молодых специалистов, оканчивающих вокальные отделения высших музыкальных заведений. Работа в классе вокального ансамбля выдвигает перед студентами ряд практических задач и трудностей, решение которых требует постоянного внимания преподавателя

В классе вокального ансамбля обучающиеся учатся искусству единения с партнёрами, умению слышать все партии в ансамбле, согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные решения различных практических задач.

Основой успешного ансамблевого исполнительства является ***сольфеджирование (чтение с листа) исполняемой партии изучаемого произведения.*** Интонационная уверенность и самостоятельность в условиях, когда исполнитель, в отличие от пения в хоре, лишён интонационной поддержки коллег по хоровой партии, очень важна. Тем более, что данная дисциплина предполагает в основном пение дуэтов, трио, квартетов. Выработке этих навыков должно быть уделено значительное внимание. Задача усложняется и тем, что в партитурах вокального ансамбля встречается чаще всего самостоятельное голосоведение. Поэтому при изучении ансамбля необходимо рекомендовать студенту петь партии с одновременным исполнением партитуры на фортепиано. Данный приём наиболее эффективен, если студент при пении одной партии не дублирует её при игре на инструменте. Полезным представляется также пение своей партии с одновременным

использованием фортепианного сопровождения. Решение таких задач не только вырабатывают у студента необходимую интонационную самостоятельность, но и дают ему практические навыки будущей профессиональной работы с академическим вокальным ансамблем.

В классе вокального ансамбля целесообразно уделять внимание *специальным упражнениям по постановке голоса, в которых отрабатываются различные элементы певческой техники*. Для этого из своей вокальной партии участники ансамбля выявляют наиболее неудобные для пения части и отрабатывают их отдельно: а) транспонируя в разные тональности; б) отрабатывая их на один или чередуя несколько удобных звуков (лэ, ля, да, ди, ням и т.д.); в) используя неудобные мелодические ходы или скачки в распевках при подготовке к уроку и др.

Особое внимание следует уделять систематической *тренировке вокального слуха*, добиваясь координации слуховых и мышечных ощущений. Хорошо развитый вокальный слух позволяет певцу хорошо слышать звучание не только отдельной партии, но и всей партитуры в целом, замечать недостатки в пении и находить правильные пути их исправления. Слуховые ощущения корректируют интонацию, качество звука, тембр, полётность, опору дыхания. Поэтому большое внимание на занятиях вокального ансамбля следует уделять развитию у студента умения хорошо слышать себя и своего партнёра, контролировать соотношение звука и своих мышечных ощущений, улавливать малейшие отклонения от правильного звукообразования и уметь исправлять их.

Развивается и совершенствуется гармонический слух, ощущения тембрового строя и устойчивой интонации, умение ориентироваться в ансамблевой партитуре.

Значительное место в учебном процессе должно быть уделено обучению *единой манере пения*, чувству ансамблевого равновесия. В ансамбле все голоса, сливаясь воедино, должны звучать ярко. Для этого, прежде всего, необходимо подбирать голоса по тембрам. Если, например, соединять резкие голоса и мягкие, то ансамбля не получится. Рекомендуется до соединения певцов в ансамбль послушать их в совместном звучании и

объединять их только в том случае, если голоса исполнителей родственны по манере звукоизвлечения. Для достижения лучшего ансамбля необходимо предлагать исполнителям подстраиваться друг к другу, поскольку идеально сливающиеся голоса в практике встречаются редко.

Особое внимание необходимо уделять *работе над артикуляцией и дикцией*, выработывая навык осмысленной передачи слова, единых окончаний и цезур.

Самым длительным, сложным и особенно важным разделом вокальной работы является *артикуляция* – работа языка, губ, мышечного аппарата лица. Чтобы студент мог мгновенно произносить различные звуки, не нарушая при этом певческой установки, артикуляционный аппарат не должен быть напряжённым. Мышцы лица должны быть свободными, мимика – естественной и красивой.

Технология пения не должна отражаться на лице поющего. Чёткая артикуляция помогает улучшить дикцию, от которой во многом зависит успех работы в классе вокального ансамбля.

Вокальному ансамблю необходима яркая *сценическая выразительность*, благодаря которой исполнение произведений имеет большое эмоциональное воздействие.

В процессе обучения, одновременно с вокально-техническими навыками, следует прививать навыки *осмысленного вокального исполнительства*. Это творчески осознанное отношение к идейно-художественному содержанию исполняемых произведений, понимание стиля и характера; это умение сделать вокальный анализ произведения, установить взаимосвязь музыки и литературного текста; это умение составить исполнительский план произведения, учитывая его форму, темпы, динамику, особенности кульминационных построений и т.д. Огромную пользу приносит студентам анализ разучиваемых произведений.

При *анализе современного песенного репертуара* нужно указывать на художественные достоинства и недостатки тех или иных произведений, оценить их с точки зрения возможности исполнения на сцене. Такой подход позволяет студентам приобрести необходимый опыт в выборе репертуара.

Следует обратить внимание на подбор вокально-педагогического репертуара, на его разнообразие в стилистическом отношении. Помимо произведений народно-песенного склада и классического репертуара, способствующего развитию хорошего музыкального вкуса, большое внимание следует уделять произведениям XX и XXI веков. Это приблизит обучающихся к современной практике ансамблевого исполнения и будет хорошим стимулом к работе.

Немаловажным этапом работы в классе вокального ансамбля является **критический анализ** выбранного произведения по следующему плану:

1. Музыкально-исторический анализ музыкального материала (эпоха, композитор и его стилистические особенности, на чьи стихи написано произведение, для какого голоса и т.д.);

2. Анализ музыкального (технического) и текстового (психологического) содержания;

3. Определить главную идею произведения;

4. Какими музыкальными средствами воплощается поэтический образ;

5. Теоретико-гармонический анализ – определить тональность, размер, метр, ритм, основные модуляции, темп произведения;

6. Определить соответствует ли тональность общему настроению произведения (мажор или минор, мрачная или светлая тональность и др.);

7. Сопоставить соответствует ли темп произведения общему характеру содержания;

8. Найти, в каком ритме воплощен музыкальный образ;

9. Чем вызваны те или иные модуляционные отклонения, темповые сдвиги или смена ритма и динамики;

10. Определить наиболее важные кульминационные фразы и слова во фразах и предложениях, логические ударения в них;

11. Исходя из содержания, распределить расстановку дыхания;

12. Определить перевод всех встречающихся терминов и названия обозначений;

13. Знать форму произведения, из каких частей оно состоит, какие контрастны по музыке или содержанию, какие повторяются

или варьируются, что их отличает или сближает, какие темповые или ритмические сдвиги их сопровождают;

14. Если в куплетной форме нет музыкального различия между куплетами, то определить кульминацию в тексте.

Обучение ансамблевому пению должно проходить на доступном, удобном материале, с учётом индивидуальных особенностей каждого студента, что обеспечит успешное развитие вокально-технических навыков.

При подборе репертуара следует учитывать не только его учебно-педагогическую ценность, но и **пригодность к концертному исполнению**. Ведь класс вокального ансамбля, будучи дисциплиной учебной, одновременно является и дисциплиной исполнительской. Помимо аудиторных занятий рекомендуются открытые выступления на различных концертных площадках, открытых уроках, участия в мастер-классах и др.

3. Требования к контрольному опросу (музыкально-исполнительской работе)

1. Контрольный опрос (контрольная точка – прослушивание) представляет собой музыкально-исполнительскую работу студента и оценивается по 12-балльной системе.

50% и менее выполненной музыкально-исполнительской работы от общего объема приравнивается к 0 баллов («неудовлетворительно») - произведения исполняются не наизусть, с мелодическими и ритмическими неточностями, отсутствует единство музыкального материала и пластики, и т.д.;

От 50 до 69% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего объема выставляется 1-6 баллов («удовлетворительно») - недостаточно высокий художественный и вокально-технический уровень, неяркий сценический образ, не достигнуто единство музыкального материала и пластики;

От 71 до 85% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего объема выставляется 5-8 баллов («хорошо») - хороший художественный и вокально-технический уровень, соблюдается стилистика жанра, но неяркий сценический образ, не достигнуто единство музыкального материала и пластики;

От 86 до 100% выполненной музыкально-исполнительской работы от общего объема выставляется 9-12 баллов («отлично») - высокий художественный и вокально-технический уровень, убедительный сценический образ, органическое единство музыкального материала и пластики, внесены свои творческие находки в музыкальные образы.

2. В случае пропущенного занятия студент в назначенное время демонстрирует эту же работу и имеет возможность получить 12 баллов. При отсутствии оправдательного документа, подтверждающего уважительную причину пропуска, полученный балл умножается на 0,7 (снижается балл на 30%) и максимально студент может получить 8,4 балла.

3. Полученные баллы за музыкально-исполнительскую работу входят в рейтинговую сумму баллов.

В течение семестра студент может получить дополнительные баллы (не более 10 баллов в семестр) за дополнительные формы

самостоятельной работы (освоение разнообразного классического и современного репертуара, участие в культурной жизни общества, формировании художественно-творческой и образовательной среды). Полученные дополнительные баллы входят в рейтинговую сумму баллов.

Проставленные оценки без прохождения промежуточной аттестации ограничиваются баллом не выше «хорошо», что соответствует 64 баллам за текущий контроль, если студент освоил все разделы дисциплины и выполнил все учебные поручения. Для получения оценки «отлично» обязательно прохождение промежуточной аттестации (экзамен или зачет в форме академического концерта).

4. Требования к музыкально-исполнительской работе на экзамене

Экзамен проводится в форме академического концерта. Музыкально-исполнительская работа студента оценивается по следующим критериям:

«Отлично» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с достаточной полнотой и убедительностью, студент демонстрирует понимание авторского замысла и стилевых особенностей исполняемых произведений, владеет средствами выразительности, нужными исполнительскими приемами, имеет отличную исполнительскую выдержку, исполнение целостное и законченное, не содержит текстовых и технических потерь, имеет индивидуальные интерпретации.

«Хорошо» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто с достаточной убедительностью, студент демонстрирует понимание стиля произведения, владеет определёнными вокально-техническими приёмами, имеет хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует достаточно целостное исполнение, но содержит незначительные технические потери, и не везде убедительный музыкальный образ.

«Удовлетворительно» - выставляется за исполнение, образное содержание которого раскрыто не убедительно, студент демонстрирует не полное понимание стиля произведения, слабо владеет определёнными вокально-техническими приёмами, имеет не очень хорошую исполнительскую выдержку, демонстрирует недостаточно целостное исполнение, содержит значительные текстовые и технические потери.

«Неудовлетворительно» в случае, когда эмоционально-образная сторона не раскрыта, интерпретация неубедительная, студент технически не справляется с поставленной задачей, не владеет средствами художественной выразительности, вокальные произведения исполняются небрежно, теряется в тексте.

5. Рекомендации к подготовке к экзамену

1. К экзамену необходимо готовиться на протяжении всего учебного семестра, выполняя все задания и требования преподавателя.

2. Работая над репертуаром, сделать музыкально-теоретический и вокально-исполнительский анализ произведений, раскрыть их стилевые особенности.

3. Прослушивать аудиозаписи разных исполнительских интерпретаций с дальнейшим сравнительным анализом.

4. В течение учебного семестра закреплять и совершенствовать исполнительские и ансамблевые навыки, необходимые для профессиональной работы, используя интонационно-ритмические упражнения по формированию единой певческой манеры.

5. Формировать индивидуальное сценическое поведение, учиться создавать художественный образ и добиваться профессионального и эмоционального владения собой во время концертных выступлений, применяя приемы преодоления вокально-технических трудностей.

6. Изучать видео- и аудиоматериалы семинаров-практикумов российских и зарубежных педагогов-вокалистов и мастер-классов.

7. Знакомиться с творческим и мемуарным наследием великих певцов исполнителей.

8. Посещать консультации, выполнять творческие задания.

9. Вести концертно-исполнительскую деятельность

Библиография

1. Бархатова, Ирина Борисовна. Гигиена голоса для певцов [Текст] : учебное пособие / И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 124, [1] с. : ил., табл. - (Учебник для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 123. - ISBN 978-5-8114-1784-1 (Лань). - ISBN 978-5-91938-178-5 (Планета музыки).

2. Бельская, Елена Васильевна. Вокальная подготовка студентов театральной специализации [Текст] : учебное пособие / Е. В. Бельская. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 159 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 148-149. - ISBN 978-5-8114-1546-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-099-3 (Планета музыки).

3. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех голосов [Ноты] : учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). - ISBN 978-5-91938-179-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ).

4. Ламперти, Джованни Баттиста. Техника бельканто [Текст] : учебное пособие / Джованни Баттиста Ламперти ; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2013. - 47 с. : ноты. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1578-6 (Лань). - ISBN 978-5-91938-112-9 (Планета музыки) .

5. Морозов, Лев Николаевич. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст] : учебное пособие / Л. Н. Морозов. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 48 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-08 48-1.

6. Плужников, Константин Ильич. Вокальное искусство [Текст] : учебное пособие / К. И. Плужников. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-14 45-1.

7. Плужников, Константин Ильич. Механика пения. Принципы постановки голоса [Комплект] : учебное пособие / К. И. Плужников. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2013. - 96 с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-5-

8114-13 81-2.

8. Рубини, Джованни Батиста (1794-1854). 12 уроков пения для тенора и сопрано [Ноты] : учебное пособие / Д. Б. Рубини ; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 76 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-2087-2.

9. Сафронова, Ольга Леонидовна. Распевки [Комплект] : хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета Музыки, 2014. - 68, [1] с. : ноты + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 68. - ISBN 978-5-91938-038-2 (Планета музыки). - ISBN 978-5-8114-0960-0 (Лань).

10. Смелкова, Татьяна Дмитриевна. Основы обучения вокальному искусству [Текст] : учебное пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. А. Васильева. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 157, [2] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - Библиография: с. 147-157. - ISBN 978-5-8114-1780-3 (Лань). - ISBN 978-5-91938-177-8 (Планета музыки).

11. Станиславский, К. С. Психотехника актерского искусства: работа актера над собой [Электронный ресурс] / К. С. Станиславский, ред. Евгений Басин. - Санкт-Петербург : Алетейя, 2014. - 176 с. - (Антологии Е. Я. Басина). - ISBN 978-5-91367-057-1 : Б. ц. // Режим доступа - <http://biblioclub.ru/>

12. Стеблянко, Алексей Алексеевич. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его величество звук [Комплект] : учебное пособие / А. А. Стеблянко. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. - 43, [2] с. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1702-5 (Лань). - ISBN 978-5-91938-151-8 (Планета музыки).

13. Юдин, Сергей Петрович (1889 - 1963). Певец и голос. О методологии и педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва : URSS : ЛИБРОКОМ, 2014. - 142 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - ISBN 978-5-397-04446-2.