

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина»
Факультет культуры и искусств
Кафедра сценических искусств

УТВЕРЖДАЮ:
Декан факультета

Т. М. Кожевникова
«21» января 2021 г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине Б1.В.8 Вокальный ансамбль

Направление подготовки/специальность: 52.05.01 - Актерское искусство

Профиль/направленность/специализация: Артист драматического театра и кино

Уровень высшего образования: специалитет

Квалификация: Артист драматического театра и кино

год набора: 2020

Автор программы:

Арзамасцева Олеся Владимировна

Рабочая программа составлена в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство (уровень специалитета) (приказ Министерства образования и науки РФ от «16» ноября 2017 г. № 1128).

Рабочая программа принята на заседании Кафедры сценических искусств «10» декабря 2020 г. Протокол № 4

Рассмотрена и одобрена на заседании Ученого совета Факультета культуры и искусств, Протокол от «21» января 2021 г. № 3.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Цели и задачи дисциплины.....	4
2. Место дисциплины в структуре ОП Специалиста.....	5
3. Объем и содержание дисциплины.....	5
4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства.....	14
5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля).....	25
6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.....	26
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы.....	27

1. Цели и задачи дисциплины

1.1 Цель дисциплины – формирование компетенций:

ПК-4 Владеет основами музыкальной грамоты, вокального пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения

1.2 Типы задач профессиональной деятельности, к которым готовятся обучающиеся в рамках освоения дисциплины:

- организационно-управленческий
- творческо-исполнительский

1.3 Дисциплина ориентирована на подготовку обучающихся к профессиональной деятельности в сфере: 04 Культура, искусство (в сферах: сценических искусств; киноискусства, творческой деятельности)

1.4 В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы:

Обобщенные трудовые функции / трудовые функции / трудовые или профессиональные действия (при наличии профстандарта)	Код и наименование компетенции ФГОС ВО, необходимой для формирования трудового или профессионального действия	Индикаторы достижения компетенций
	ПК-4 Владеет основами музыкальной грамоты, вокального пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения	Находит варианты ансамблевого пения, строит аккорды и подголоски в многоголосом пении в сценических и кинематографических проектах

1.5 Согласование междисциплинарных связей дисциплин, обеспечивающих освоение компетенций:

ПК-4 Владеет основами музыкальной грамоты, вокального пения, навыками ансамблевого пения, способен находить оптимальные варианты ансамблей, строить аккорды в многоголосном пении, находить подголоски многоголосного пения

№ п/п	Наименование дисциплин, определяющих междисциплинарные связи	Форма обучения				
		Очная (семестр)				
		3	5	6	7	8
1	История зарубежной музыки		+			
2	История отечественной музыки			+		
3	Практический курс музыкальной грамоты	+				
4	Преддипломная практика					+

5	Сольное пение		+	+	+	
---	---------------	--	---	---	---	--

2. Место дисциплины в структуре ОП специалитета:

образовательных отношений, учебного плана ОП по направлению подготовки 52.05.01 - Актерское искусство.

Дисциплина «Вокальный ансамбль» изучается в 4 семестре.

3.Объем и содержание дисциплины

3.1.Объем дисциплины: 3 з.е.

Очная: 3 з.е.

Вид учебной работы	Очная (всего часов)
Общая трудоёмкость дисциплины	108
Контактная работа	52
Практические (Практ. раб.)	52
Самостоятельная работа (СР)	56
Зачет	-

3.2.Содержание курса:

№ темы	Название раздела/темы	Вид учебной работы, час.		Формы текущего контроля
		Пра кт. раб.	СР	
		О	О	
4 семестр				
1	Строение голосового аппарата. Органы дыхания.	2	2	Собеседование, устный опрос
2	Артикуляционный аппарат и защитные механизмы.	2	2	Собеседование, устный опрос
3	Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности.	2	2	Собеседование, устный опрос
4	Пение как биофизический процесс.	2	2	Собеседование, устный опрос
5	Мягкая и жесткая атака звука.	4	6	Выполнение практических заданий

6	Компоновка и исполнение музыкальных произведений.	2	2	Собеседование, устный опрос
7	Пение в мюзикле.	6	6	Выполнение практических заданий
8	Классификация голосов в ансамблевом исполнении.	2	2	Собеседование, устный опрос
9	Роль темпа в хоровом исполнении.	2	2	Собеседование, устный опрос
10	Дикция.	6	6	Выполнение практических заданий
11	Понятие «строй» в музыке.	2	2	Собеседование, устный опрос
12	Основные средства художественно выразительного исполнения.	2	2	Собеседование, устный опрос
13	Работа над репертуаром.	6	8	Выполнение практических заданий
14	Пение в ансамбле.	6	6	Выполнение практических заданий
15	Разучивание произведений с ансамблем.	6	6	Выполнение практических заданий

Тема 1. Строение голосового аппарата. Органы дыхания. (ПК-4)

Практическое занятие.

Строение голосового аппарата. Формирование внешнего дыхания, отвечающие за процесс формирования мышцы. Увеличение и уменьшение объёма грудной клетки, главным образом диафрагмы и межрёберных мышц, координируемые нервной системой. Сложный процесс вдоха, включающий в себя работу дыхательных мышц грудной клетки и легких. Результат увеличения и уменьшения объема грудной клетки. Взаимодействие мышц грудной клетки и лёгких, работа мышц дыхания при сокращении. Пассивный выдох за счёт спада растянутой во время вдоха грудной клетки; активный выдох, обусловленный сокращением мышц. Взаимодействие с внешними мышцами и работа диафрагмы. Форма диафрагмы (в расслабленном состоянии), расположение ее при вдохе и выдохе. Купол диафрагмы при поднятии и спаде, движение легких. Движение диафрагмы. Техника дыхания на воде и под водой как основа глубокого ритмичного

Строение гортани. Расположение голосовых связок в гортани – эластичных перепонки, расположенных в гортани горизонтально. Процесс формирования звука, сокращения определенных мышц и смещения хрящей. Высота голоса, частота колебаний голосовых связок, их длина и натяжение. Понятие «сила голоса». Понятие «тембр голоса». Индивидуальное устройство гортани, рта, зева, носоглотки каждого человека.

Понятие «резонаторы». Формирующие процессы в гортанной полости. Зона усиления звука. Различная степень работы резонаторов, испытываемые при этом ощущения. Области резонанса: нижняя, средняя, верхняя (в частности лицевая).

Задания для самостоятельной работы.

- Как развить дыхательную мускулатуру?

Как построена гортань человека?

Тема 2. Артикуляционный аппарат и защитные механизмы. (ПК-4)

Практическое занятие.

Артикуляционный аппарат: губы, язык, челюсти и мышцы лица. Артикуляционный аппарат и дикция в пении. Артикуляция в речи и ее особенности при переходе к пению. Фонетический метод развития голоса. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата, гортани, дыхательных мышц, импеданс. Особенности пропевания различных гласных звуков, выравнивание их звучания по громкости и динамике. Дикция в сольном и ансамблевом пении. Вопросы орфоэпии в пении. Приемы, воспитывающие грамотное положение артикуляционных органов. Тренировка дикции. Артикуляционная гимнастика. Резонанс, физическое значение резонанса, резонаторы. Защитная функция певческих резонаторов относительно голосовых связок. Распределение защитных механизмов на прямые, непосредственно воздействующие, косвенные, воздействующие опосредованно. Энергетическая функция резонаторов. Усиление звука за счет резонанса. Генераторная функция резонаторов, опыт ученого- естествоиспытателя Рийке. Понятие второго защитного механизма певческих резонаторов в перераспределении спектральной энергии голоса певца. Понятия уровень ВПФ и НПФ. Область высокой певческой форманты и низкой певческой форманты. Фонетическая и дикционная функция резонаторов. Эстетическая функция резонаторов, тембровая окраска, певческое качество. Виброметрическое исследование грудного резонанса. Трахеобронхиальная полость и паренхима легких. Третий защитный механизм, понятие обратного воздействия резонаторов на колеблющиеся голосовые связки. Теория рупора Рокара акустические явления в голосовом тракте певца. Индикаторная функция резонаторов, виброрецепторов (нервных окончаний) в мышечных тканях, влияние их работы на слизистые оболочки. Резонанс в гайморовых трубах носовой полости. Активизирующая функция резонаторов, ее

Задания для самостоятельной работы.

- Рассказать о первом защитном механизме
- Рассказать о втором защитном механизме
- Рассказать о третьем защитном механизме

Тема 3. Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности. (ПК-4)

Практическое занятие.

Создание образовательной среды, способствующей гармоничному развитию учащегося. Определение значимости в изучении учебной дисциплины. Оптимальные формы и темпы обучения. Способы обучения, соответствующие индивидуальным особенностям. Рефлексивное осознание полученных знаний на каждом новом этапе обучения. Самостоятельная оценка и корректировка своей деятельности на каждом новом этапе обучения. Разбор музыкальной программы: характер произведения, жанр, стиль, структура, наличие вокально-технических приёмов исполнения и т.д. Основные особенности положения корпуса. Показ положительного и отрицательного воздействия корпуса на певческий процесс. Положение головы: пять положений головы, их отличия друг от друга и значимость в певческом процессе. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость. Работа шеи. Артикуляция внутренняя: мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты. Артикуляция внешняя: губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных.

Задания для самостоятельной работы.

- Прослушайте голоса нескольких современных эстрадных исполнителей (звучат записи Ф. Меркьюри, Ян Гиллана, Дж. Коккера, С. Дион, У. Хьюстон, Л. Фабиан, Р. Планта, Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга). Что вы можете сказать о высоте, силе и тембре голоса этих исполнителей?
- Сделайте вывод о значении голосового аппарата и голосообразования в жизни человека

- Что такое высота голоса?
- Как извлекается звук при пении?
- Что такое тембр голоса?

Тема 4. Пение как биофизический процесс. (ПК-4)

Практическое занятие.

Положение гортани в состоянии покоя, в речи и в пении. Внутренняя работа гортани, голосовых складок. Мышечно-эластическая и нейроронаксическая теории колебаний голосовых складок. Понятие регистра. Выработка смешанного (микстового) характера звучания как оптимального в пении. Регистры мужских и женских голосов, их объемы. Переходные звуки. Прикрытие звука и условия его выработки. Тембр прикрытого звучания. Атака звука и ее виды. Механизм возникновения разных видов атак. Значение начального этапа звукообразования для выработки верного певческого тона. Основные типы дыхания, их взаимосвязь и значимость. Демонстрация типов дыхания: показ брюшного, грудного и совмещенного типов дыхания. Работа над усвоением материала.

Задания для самостоятельной работы.

- Как научиться в полной мере использовать всю силу, все богатство своего голоса?
- Связаны ли голос и состояние здоровья человека?
- Как ухаживать за голосом?
- Упражнения на различные артикуляционные приемы.
- Упражнения, способствующие возникновению мягкой, смешанной, твердой и придыхательной атак.

Тема 5. Мягкая и жесткая атака звука. (ПК-4)

Практическое занятие.

Основные понятия об атаке звука. Показ мягкой и жёсткой атаки звука. Демонстрация Артикуляция внутренняя: мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты.

Артикуляция внешняя: губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирование согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных.

Упражнения для развития дикции.

Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых связок. Упражнения на середине диапазона в примерных тонах, плавное соединение соседних звуков на легато, роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные на одном тоне звуки.

Работа над раскрытием естественного тембра. Упражнения на выравнивание гласных. Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д.

Работа над твердой атакой через согласные звуки (Д, Б, П). Ритмическая фразировка: триоли, квинтоли. Ритм и организация дыхания. Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения: пение арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании легато.

Задания для самостоятельной работы.

- Как построена гортань человека?
- Как развить дыхательную мускулатуру?
- Как это может пригодиться в повседневной жизни?
- Изучить теоретический материал (строение и функционирование голосового аппарата человека, сохранения голосового аппарата и голоса).

Тема 6. Компоновка и исполнение музыкальных произведений. (ПК-4)

Практическое занятие.

Режимы: фальцетный, совмещённый, горловой. Пороги. Сигналы доречевой коммуникации. Разбор музыкальных произведений. Работа над фразировкой, ритмом, виды атак. Зависимость фразировки от дыхания. Упражнения на крещендо и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Роль дыхания в правильной фразировке, выдержанные на одном тоне звуки. Работа над раскрытием естественного тембра. Упражнения на выравнивание гласных.

Развитие кантилены. Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения: пение арпеджио). Развитие мышечной динамики в звучании легато. Устранение мышечных зажимов. Формирование правильных установок и ощущений.

Обучение диафрагматическо-межрёберному дыханию. Упражнение на штрих «стаккато» для активизации диафрагмы. Упражнение на штрих «легато» для развития плавного дыхания, проточного выдоха.

Работа над правильной осанкой. Мышечные упражнения для снятия зажимов (двигательная активность). Развитие резонаторных ощущений (головные и грудные), грудной и головной механизмы в работе связок, первичность гортани и вторичность резонаторов. Формирование правильной вокальной позиции, нахождение места звучания, раскрытие глотки.

Задания для самостоятельной работы.

- Что такое форсирование звука?
- Какие вы знаете виды форсирования?
- Упражнения на восстановления голоса

Тема 7. Пение в мюзикле. (ПК-4)

Практическое занятие.

Понятие «музыкальная драматургия», «музыкальный образ». Демонстрация музыкального материала американской школы эстрадного пения, направленной на усовершенствование певческого дыхания и ощущения опоры звука. Упражнения – «брюшное» вибрато на опору звука на основе арабской пентаты.

Работа над стилистикой исполнения. Музыкальная культура исполнения. Культура работы с микрофоном. Понятие «стиль исполнения». Стилистика. Работа исполнителя со зрителем.

Мюзикл как вид современного музыкально-театрального искусства. История Мировые мюзиклы.

Певческая установка в мюзикле. Положение корпуса. Показ положительного воздействия корпуса на Показ отрицательного воздействия корпуса на певческий процесс. Положение головы. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость. Работа шеи.

Дыхание в мюзикле. Брюшное дыхание: координированный вдох и выдох «животом»; брюшное дыхание с малейшим поднятием грудной клетки; полное брюшное дыхание без поднятия грудной клетки; вдох мышцами брюшного пресса (беззвучный).

Грудное дыхание: грудное дыхание с наименьшим поднятием грудной клетки; плавный вдох грудной клеткой; вдох рывками; свободное варьирование уровня поднятия грудной клетки; вдох и выдох плавные;

Совмещённое дыхание: одновременный вдох с использованием брюшного пресса и грудной клетки.

Развитие диапазона. Упражнения.

Музыкальные вокальные режимы пения (техника). Фальцетный режим. Совмещённый режим. Горловой режим. Работа над качеством чистоты интонации при исполнении арий. Развитие навыков художественной интерпретации арий

Задания для самостоятельной работы.

- Что такое мюзикл?
- Какие вы знаете мюзиклы?
- Упражнения на развитие органического дыхания.
- Упражнения на развитие диапазона.
- Упражнения на качество чистоты интонации.

Тема 8. Классификация голосов в ансамблевом исполнении. (ПК-4)

Практическое занятие.

Определение голосов по комплексу данных: тембру, диапазону, тесситуре, переходным и примарным : фониатрическим данным (характер голосовых складок), методом хронаксии, по личным ощущениям и внешним признакам. Различие подходов к определению типа обработанного и необработанного голоса. Последствия ошибочного определения голоса. Голоса «промежуточного» характера и их ценность. Характеристика голосов (диапазоны, тембр и т. д.): тенор-альтино, лирический, лирико-драматический, драматический, характерный; баритон: лирический, лирико-драматический, высокий, центральный, низкий, октавист; сопрано: колоратурное, лирико-колоратурное, лирическое, лирико-драматическое, драматическое; меццо-сопрано: высокое, центральное; контральто. Способность певцов исполнять партии разных характеров голосов.

Задания для самостоятельной работы.

- Какие вы знаете мужские и женские голоса?
- Разновидности каждого из типов голосов

Тема 9. Роль темпа в хоровом исполнении. (ПК-4)

Практическое занятие.

Способы обозначения темпов. Темпы устойчивые и переменные. Агогика. Наиболее распространенные иностранные термины, встречающиеся в вокально-хоровой литературе.

Связь темпов с хоровой фактурой, с тесситурными условиями, с хоровым дыханием.

Роль темпа в раскрытии художественного образа произведения. Вопросы темпа в связи с музыкально-слуховым развитием певцов хора и их исполнительской техники.

Задания для самостоятельной работы.

1. Какие существуют способы обозначения темпов?
2. Какие бывают темпы?
3. Значение темпа для ансамблевого пения.
4. Фрагировка.
5. Работа над строем

Тема 10. Дикция. (ПК-4)

Практическое занятие.

Работа над словом в ансамбле. Дикция как вокально-технический навык, обеспечивающий отчетливое произношение слов и являющийся средством донесения до слушателя словесного текста хорового произведения, его идеи и содержания. Взаимосвязь дикции с темпом, метроритмом, нюансами, тесситурными условиями, фактурой, характером произведения. Активная артикуляция – основа четкой дикции.

Правила орфоэпии; приемы произношения гласных и согласных в хоровом пении. Распев, декламация, вокализация, скороговорка. Осмысленность исполнения, логические ударения, закономерности их расстановки.

Задания для самостоятельной работы.

- Что такое «дикция»?

- Как влияет правильная и неправильная дикция на пение в ансамбле?
- Какие существуют способы улучшения дикции?
- Упражнения на формирование и развитие правильной дикции.

Тема 11. Понятие «строй» в музыке. (ПК-4)

Практическое занятие.

Определение хорового строя. Значение строя в хоровом пении. Строй как средство художественной выразительности исполнения. Строй мелодический (строй хоровой партии) и гармонический (общехоровой).

Понятие об унисоне. Значение унисона для выработки строя в хоре. Средства выработки унисона в хоровых партиях. Зависимость строя от ладотональной структуры произведения. Особенности строя в мажоре и миноре. Интонирование звуков различных ступеней мажора и минора в соответствии с их функциональным значением в ладу.

Интонирование интервалов от различных ступеней.

Интонирование трезвучий и их обращений от различных ступеней мажора и минора.

Интонирование наиболее употребительных септаккордов и их обращений в мажоре и миноре.

Правила интонирования диатонических и хроматических полутонов.

Вопросы строя в связи с тональными отклонениями и модуляциями. Строй и воспитание слуха. Развитие мелодического и гармонического слуха у хоровых певцов. Развитие внутреннего слуха. Воспитание навыков предслышания последующих аккордов. Строй в произведениях для хора без сопрано и с сопровождением.

Строй в связи с художественными особенностями произведения: тесситурными условиями партий, метроритмом, темпом, ансамблем, нюансами, фактурой исполнения, характером звука.

Зависимость строя от вокально-технической подготовленности певцов хора и их музыкально-слухового развития.

Камертон и пользование им в работе с хором.

Использование фортепиано в работе над строем.

Задания для самостоятельной работы.

1. Что такое «хоровой строй»?
2. Какие виды строя выделяют в ансамблевом пении?
3. Что такое «унисон»?
4. Что такое «интонирование»?
5. Упражнения на развитие слуха.
6. Особенности строя в различных музыкальных жанрах.
7. Камертон и фортепиано в работе с хором.

Тема 12. Основные средства художественно выразительного исполнения. (ПК-4)

Практическое занятие.

Понятие о художественном исполнении как выявлении и донесении до слушателей идейно-художественного содержания хорового произведения.

Основные средства художественно-выразительного исполнения: ритм, фразировка, нюансы, тембр, эмоциональность.

Метроритм как средство художественной выразительности. Ритмичность – обязательное условие выразительного исполнения. Ритм и поэтический текст. Поэтические размеры и метроритмические структуры в хоровых произведениях.

Способы исполнения различных метроритмических структур. Воспитание ритма в хоре. Трудности исполнения различных ритмических фигур (пунктирный ритм, триоли, синкопа, полиритмия, фермата).

Фразировка как важнейшее средство выразительного исполнения. Членение хорового произведения. Динамика музыкальных фраз и принципы их исполнения. Нюансы как средство музыкальной выразительности. Связь нюансов со стилем и содержанием произведения. Нюансы подвижные. Вопросы нюансировки в связи с тесситурными условиями. Особенности нюансировки в куплетных произведениях. Зависимость нюансировки от вокально-технической подвижности певцов.

Овладение основными приемами эстрадно-джазовой музыки: овладение свинговой манерой пения, умение правильно ритмически построить фразу, овладение приемом пения синкопированного ритмического рисунка и рубато, овладение приемом речитативного пения. Характер звука, фразировка в разных стилях и жанрах, характер звука и аранжировка, чувство ансамбля, пение в ансамбле. Исполнение, характерное для разных стилей: рок, джаз. Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, филировка звука (изменение громкости без изменения качества), пение на Piano, работа над техникой вибрато в голосе. Исполнение джазовых «стандартов», исполнение штрихов, специфических для джазовой хоровой музыки.

Задания для самостоятельной работы.

1. Какие средства художественной выразительности в ансамблевом пении вы знаете?
2. Анализ различных хоровых произведений.

Тема 13. Работа над репертуаром. (ПК-4)

Практическое занятие.

Значение репертуара для плодотворной деятельности хорового коллектива. Требования к репертуару:

- высокая идейность и художественная ценность каждого произведения,
- разнообразие хоровых произведений по тематике, жанрам, стилям,
- доступность для данного хорового коллектива, постепенное увеличение исполнительских трудностей, преодоление которых обеспечивало бы хору непрерывный рост его мастерства,
- возможность использования изучаемых произведений в концертных выступлениях хора.

Домашняя работа руководителя над произведением, ее значение для правильной организации всего процесса по разучиванию репертуара с хоровым коллективом. Знание произведения на память и умение петь мелодии хоровых партий – необходимое условие успешного изучения его с хором.

Разнообразие репертуара. Оценка вокальности мелодического материала с позиции диапазона, интервалики, тесситуры, наличия переходных звуков голоса, метрической и ритмической доступности, удобства темпа, ладовой ясности, эмоционально-исполнительской сложности, певческого удобства слов, пауз, фонетических особенностей. Значение репертуара для плодотворной деятельности хорового коллектива. Домашняя работа руководителя над произведением, ее значение для правильной организации всего процесса по разучиванию репертуара с хоровым коллективом. Знание произведения на память и умение петь мелодии хоровых партий – необходимое условие успешного изучения его с хором.

Задания для самостоятельной работы.

- Назовите основные требования, предъявляемые к репертуару.
- Значение домашней работы руководителя над произведением.
- Для чего необходимо знание произведения наизусть и умение петь мелодии хоровых партий?

Тема 14. Пение в ансамбле. (ПК-4)

Практическое занятие.

Краткие сведения о понятии «ансамбль» в различных видах и жанрах музыкального исполнительства: ансамбли инструментальные, вокальные, вокально-инструментальные, хореографические, ансамбли песни и танца и др.

Ансамбль как один из важнейших элементов хоровой звучности, как художественное единство совместного исполнения, как уравновешенность, согласованность всех технических и художественно-выразительных средств хорового исполнительства.

Ансамбль частный и общий. Частный ансамбль — ансамбль партии.

Зависимость частного ансамбля от качественного и количественного состава певцов. Принципы подбора певцов в хоровую партию, обеспечивающие ей хороший частный ансамбль.

Виды частного ансамбля:

- 1) ритмический;
- 2) вокальный (единство звукообразования, орфоэпия);
- 3) динамический;
- 4) темповый;
- 5) тембровый.

Методы выработки частного ансамбля в хоровых партиях. Общий ансамбль — ансамбль хора.

Связь общего ансамбля с частным. Виды общего ансамбля:

– ансамбль естественный (ансамблирующие аккорды) и искусственный (неансамблирующие аккорды) в зависимости от тесситурных условий, в которых находятся хоровые партии;

– ансамбль в хоре в зависимости от фактуры изложения произведения:

- а) ансамбль уравновешенного звучания хоровых партий, свойственный исполнению произведений гармонического и гомофонно-гармонического склада,
- б) ансамбль поочередного преобладания в звучании какой-либо хоровой партии, свойственный исполнению произведения полифонического склада (подголосочно-полифонических, контрастно-полифонических, имитационных), а также произведений, изложенных в стиле русского народно-песенного многоголосия,
- в) ансамбль солирующего голоса и хора;
- 3) ансамбль хора и оркестра:
 - а) хор как ведущая партия,
 - б) хор и оркестр равнозначны,
 - в) хор на правах инструмента как дополнительная тембровая окраска

Задания для самостоятельной работы.

1. Что такое «ансамбль»?
2. Какие вы знаете виды ансамблей?
3. Особенности ансамблевого пения.
4. Выразительность ансамблевого пения.
5. Качественный и количественный состав ансамбля.
6. Виды ансамблей.

Тема 15. Разучивание произведений с ансамблем. (ПК-4)

Практическое занятие.

Три этапа разучивания произведений с хором:

- музыкально-техническое освоение произведения,
- работа над художественным исполнением произведения,
- генеральный (заключительный) этап.

Условность разграничения этой работы на отдельные этапы и их органическая взаимосвязь при разучивании произведения. Методы разучивания произведения с хором:

- расчленение произведения на небольшие, имеющие относительную законченность отрезки и изучение их с каждой хоровой партией в отдельности, а также в различных сочетаниях партий;
- соединение выученных отрезков в законченные построения в пении как отдельных партий, так и всего хора;

- работа над вокально-хоровыми навыками: культура звука, дикция, ансамбль, мелодический и гармонический строй (активное прослушивание произведения с помощью «внутреннего слуха», сольфеджирование, вокализация, пение на различные слоги, пение в различных тональностях, пение с аккомпанементом и без аккомпанеента, пение с закрытым ртом, пение гармонических последовательностей партитуры вне ритма);
- применение специальных вокальных и музыкально-слуховых упражнений при разучивании трудных мест;
- использование музыкального инструмента в работе с хором;
- сочетание метода изучения произведения на слух с пением по нотам.

Генеральный (заключительный) этап работы над произведением, заключающийся в особом внимании к выразительности исполнения, созданию художественного образа. Процесс «впевания» произведения.

Задания для самостоятельной работы.

1. Анализ произведения
2. Определение хоровых партий
3. Разучивание партий
4. Работа в ансамбле

4. Контроль знаний обучающихся и типовые оценочные средства

4.1. Распределение баллов:

4 семестр

- посещаемость – 5 баллов
- текущий контроль – 75 баллов
- контрольные срезы – 2 среза по 10 баллов каждый
- премиальные баллы – 5 баллов

Распределение баллов по заданиям:

№ темы	Название темы / вид учебной работы	Формы текущего контроля / срезы	Мак. кол-во баллов	Методика проведения занятия и оценки
1.	Строение голосового аппарата. Органы дыхания.	Собеседование, устный опрос	5	5-4 балла – студент умеет сопоставить полученную при подготовке к практическому занятию информацию, сравнивать разные точки зрения на анализируемую проблему, уметь четко формулировать свои вопросы и отвечать на задаваемые ему вопросы, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии. 3-1 балла - студент умеет применять полученную при подготовке к практическому занятию информацию, отвечать на большинство вопросов, вести дискуссию с использованием профессиональной терминологии, иногда затрудняется при ответе на вопросы, не всегда умеет сформулировать свою точку зрения на обсуждаемую проблему. 0-баллов Если студент не владеет проблематикой практического занятия, не может отвечать на вопросы, зачитывает ответ по напечатанному тексту – ответ баллами не оценивается.
2.	Артикуляционный аппарат и защитные механизмы.	Собеседование, устный опрос	5	

3.	Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности.	Собеседование, устный опрос	5	
4.	Пение как биофизический процесс.	Собеседование, устный опрос	5	
5.	Мягкая и жесткая атака звука.	Выполнение практических заданий	10	<p>10 баллов - студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале, усваивает весь объем программного материала.</p> <p>5-7 баллов - студент владеет изученным материалом почти в полном объеме, выполняет задания без особых затруднений, умеет применять полученные знания на практике.</p> <p>3-5 баллов - студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих подсказок преподавателя.</p> <p>1- 2 балла - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, большая часть не усвоена, практические навыки не выработаны.</p>
6.	Компоновка и исполнение музыкальных произведений.	Собеседование, устный опрос	5	
7.	Пение в мюзикле.	Выполнение практических заданий	10	<p>10 баллов - студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале, усваивает весь объем программного материала.</p> <p>5-7 баллов - студент владеет изученным материалом почти в полном объеме, выполняет задания без особых затруднений, умеет применять полученные знания на практике.</p> <p>3-5 баллов - студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих подсказок преподавателя.</p> <p>1- 2 балла - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, большая часть не усвоена, практические навыки не выработаны.</p>
8.	Классификация голосов в ансамблевом исполнении.	Собеседование, устный опрос	5	
9.	Роль темпа в хоровом исполнении.	Собеседование, устный опрос	5	

10.	Дикция.	Выполнение практических заданий	5	<p>5 баллов - студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале, усваивает весь объем программного материала.</p> <p>4-3 балла - студент владеет изученным материалом почти в полном объеме, выполняет задания без особых затруднений, умеет применять полученные знания на практике.</p> <p>2 балла - студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих подсказок преподавателя.</p> <p>1 балл - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, большая часть не усвоена, практические навыки не выработаны.</p>
11.	Понятие «строй» в музыке.	Собеседование, устный опрос	5	
12.	Основные средства художественно-выразительного исполнения.	Собеседование, устный опрос	5	
13.	Работа над репертуаром.	Выполнение практических заданий (контрольный срез)	10	<p>10 баллов - студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале, усваивает весь объем программного материала.</p> <p>5-7 баллов - студент владеет изученным материалом почти в полном объеме, выполняет задания без особых затруднений, умеет применять полученные знания на практике.</p> <p>3-5 баллов - студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих подсказок преподавателя.</p> <p>1- 2 балла - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, большая часть не усвоена, практические навыки не выработаны.</p>
14.	Пение в ансамбле.	Выполнение практических заданий	5	<p>5 баллов - студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале, усваивает весь объем программного материала.</p> <p>4-3 балла - студент владеет изученным материалом почти в полном объеме, выполняет задания без особых затруднений, умеет применять полученные знания на практике.</p> <p>2 балла - студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих подсказок преподавателя.</p> <p>1 балл - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, большая часть не усвоена, практические навыки не выработаны.</p>

15.	Разучивание произведений с ансамблем.	Выполнение практических заданий(контрольный срез)	10	10 баллов - студент свободно применяет знания на практике, не допускает ошибок в воспроизведении изученного материала, выделяет главные положения в изученном материале, усваивает весь объем программного материала. 5-7 баллов - студент владеет изученным материалом почти в полном объеме, выполняет задания без особых затруднений, умеет применять полученные знания на практике. 3-5 баллов - студент обнаруживает освоение основного материала, но испытывает затруднения при его самостоятельном воспроизведении и требует дополнительных дополняющих подсказок преподавателя. 1- 2 балла - у студента имеются отдельные представления об изучаемом материале, большая часть не усвоена, практические навыки не выработаны.
16.	Посещаемость		5	5 баллов – студент посетил все 100% занятий 4 балла – студент посетил не менее 80% занятий 3 балла - студент посетил не менее 70% занятий 2 балла – студент посетил не менее 50% занятий 1 балл – студент посетил не менее 25% занятий Если студент посетил менее 25% занятий, баллы не начисляются
17.	Премияльные баллы		5	Дополнительные премияльные баллы могут быть начислены дипломантам и лауреатам конкурсов профессиональной направленности, так же за активную концертную деятельность.
18.	Итого за семестр		100	

Итоговая оценка по зачету выставляется в 100-балльной шкале и в традиционной четырехбалльной шкале. Перевод 100-балльной рейтинговой оценки по дисциплине в традиционную четырехбалльную осуществляется следующим образом:

100-балльная система	Традиционная система
50 - 100 баллов	Зачтено
0 - 49 баллов	Не зачтено

4.2 Типовые оценочные средства текущего контроля

Выполнение практических заданий

Тема 5. Мягкая и жесткая атака звука.

- Как построена гортань человека?
- Как развить дыхательную мускулатуру?
- Как это может пригодиться в повседневной жизни?
- Изучить теоретический материал (строение и функционирование голосового аппарата человека, гигиенические правила сохранения голосового аппарата и голоса).

Тема 7. Пение в мюзикле.

Упражнения – «брюшное» вибрато на опору звука на основе арабской пентатоники.

Положение головы. Понятие «естественность». Работа мышц лица. Основные положения мышц лица, их значимость. Работа шеи.

Дыхание в мюзикле. Брюшное дыхание: координированный вдох и выдох «животом»; брюшное дыхание с малейшим поднятием грудной клетки; полное брюшное дыхание без поднятия грудной клетки; вдох мышцами брюшного пресса (беззвучный).

Грудное дыхание: грудное дыхание с наименьшим поднятием грудной клетки; плавный вдох грудной клеткой; вдох рывками; свободное варьирование уровня поднятия грудной клетки; вдох и выдох плавные; вдох и выдох рывками.

Совмещённое дыхание: одновременный вдох с использованием брюшного пресса и грудной клетки.

Развитие диапазона. Упражнения.

Музыкальные вокальные режимы пения (техника). Фальцетный режим. Совмещённый режим. Горловой режим. Работа над качеством чистоты интонации при исполнении арий. Развитие навыков художественной интерпретации арий

Тема 10. Дикция.

Работа над словом в ансамбле. Дикция как вокально-технический навык, обеспечивающий отчетливое произношение слов и являющийся средством донесения до слушателя словесного текста хорового произведения, его идеи и содержания. Взаимосвязь дикции с темпом, метроритмом, нюансами, тесситурными условиями, фактурой, характером произведения. Активная артикуляция – основа четкой дикции.

Правила орфоэпии; приемы произношения гласных и согласных в хоровом пении. Распев, декламация, вокализация, скороговорка. Осмысленность исполнения, логические ударения, закономерности их расстановки.

Тема 13. Работа над репертуаром.

Значение репертуара для плодотворной деятельности хорового коллектива. Требования к репертуару:

- высокая идейность и художественная ценность каждого произведения,
- разнообразие хоровых произведений по тематике, жанрам, стилям,
- доступность для данного хорового коллектива, постепенное увеличение исполнительских трудностей, преодоление которых обеспечивало бы хору непрерывный рост его мастерства,
- возможность использования изучаемых произведений в концертных выступлениях хора.

Домашняя работа руководителя над произведением, ее значение для правильной организации всего процесса по разучиванию репертуара с хоровым коллективом. Знание произведения на память и умение петь мелодии хоровых партий – необходимое условие успешного изучения его с хором.

Разнообразие репертуара. Оценка вокальности мелодического материала с позиции диапазона, интервалики, тесситуры, наличия переходных звуков голоса, метрической и ритмической доступности, удобства темпа, ладовой ясности, эмоционально-исполнительской сложности, певческого удобства слов, пауз, фонетических особенностей. Значение репертуара для плодотворной деятельности хорового коллектива. Домашняя работа руководителя над произведением, ее значение для правильной организации всего процесса по разучиванию репертуара с хоровым коллективом. Знание произведения на память и умение петь мелодии хоровых партий – необходимое условие успешного изучения его с хором.

Тема 14. Пение в ансамбле.

Краткие сведения о понятии «ансамбль» в различных видах и жанрах музыкального исполнительства: ансамбли инструментальные, вокальные, вокально-инструментальные, хореографические, ансамбли песни и танца и др.

Ансамбль как один из важнейших элементов хоровой звучности, как художественное единство совместного исполнения, как уравновешенность, согласованность всех технических и художественно-выразительных средств хорового исполнительства.

Ансамбль частный и общий. Частный ансамбль — ансамбль партии.

Зависимость частного ансамбля от качественного и количественного состава певцов. Принципы подбора певцов в хоровую партию, обеспечивающие ей хороший частный ансамбль.

Виды частного ансамбля:

- 1) ритмический;
- 2) вокальный (единство звукообразования, орфоэпия);

- 3) динамический;
- 4) темповый;
- 5) тембровый.

Методы выработки частного ансамбля в хоровых партиях. Общий ансамбль — ансамбль хора. Связь общего ансамбля с частным. Виды общего ансамбля:

- ансамбль естественный (ансамблирующие аккорды) и искусственный (неансамблирующие аккорды) в зависимости от тесситурных условий, в которых находятся хоровые партии;
- ансамбль в хоре в зависимости от фактуры изложения произведения:
 - а) ансамбль уравновешенного звучания хоровых партий, свойственный исполнению произведений гармонического и гомофонно-гармонического склада,
 - б) ансамбль поочередного преобладания в звучании какой-либо хоровой партии, свойственный исполнению произведения полифонического склада (подголосочно-полифонических, контрастно-полифонических, имитационных), а также произведений, изложенных в стиле русского народно-песенного многоголосия,
 - в) ансамбль солирующего голоса и хора;
- 3) ансамбль хора и оркестра:
 - а) хор как ведущая партия,
 - б) хор и оркестр равнозначны,
 - в) хор на правах инструмента как дополнительная тембровая окраска

Тема 15. Разучивание произведений с ансамблем.

Три этапа разучивания произведений с хором:

- музыкально-техническое освоение произведения,
- работа над художественным исполнением произведения,.
- генеральный (заключительный) этап.

Условность разграничения этой работы на отдельные этапы и их органическая взаимосвязь при разучивании произведения. Методы разучивания произведения с хором:

- расчленение произведения на небольшие, имеющие относительную законченность отрезки и изучение их с каждой хоровой партией в отдельности, а также в различных сочетаниях партий;
- соединение выученных отрезков в законченные построения в пении как отдельных партий, так и всего хора;
- работа над вокально-хоровыми навыками: культура звука, дикция, ансамбль, мелодический и гармонический строй (активное прослушивание произведения с помощью «внутреннего слуха», сольфеджирование, вокализация, пение на различные слоги, пение в различных тональностях, пение с аккомпанементом и без аккомпанемента, пение с закрытым ртом, пение гармонических последовательностей партитуры вне ритма);
- применение специальных вокальных и музыкально-слуховых упражнений при разучивании трудных мест;
- использование музыкального инструмента в работе с хором;
- сочетание метода изучения произведения на слух с пением по нотам.

Генеральный (заключительный) этап работы над произведением, заключающийся в особом внимании к выразительности исполнения, созданию художественного образа. Процесс «впевания» произведения.

Собеседование, устный опрос

Тема 1. Строение голосового аппарата. Органы дыхания.

- Как развить дыхательную мускулатуру?

Как построена гортань человека?

Тема 2. Артикуляционный аппарат и защитные механизмы.

- Рассказать о первом защитном механизме
- Рассказать о втором защитном механизме
- Рассказать о третьем защитном механизме

Тема 3. Певческая установка. Творческая подготовка к певческой деятельности.

- Прослушайте голоса нескольких современных эстрадных исполнителей (звучат записи Ф. Меркеля, Ян Гиллана, Дж. Коккера, С. Дион, У. Хьюстон, Л. Фабиан, Р. Планта, Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга). Что вы можете сказать о высоте, силе и тембре голоса этих исполнителей?
- Сделайте вывод о значении голосового аппарата и голосообразования в жизни человека
- Что такое высота голоса?
- Как извлекается звук при пении?
- Что такое тембр голоса?

Тема 4. Пение как биофизический процесс.

- Как научиться в полной мере использовать всю силу, все богатство своего голоса?
- Связаны ли голос и состояние здоровья человека?
- Как ухаживать за голосом?
- Упражнения на различные артикуляционные приемы.
- Упражнения, способствующие возникновению мягкой, смешанной, твердой и придыхательной атак.

Тема 6. Компоновка и исполнение музыкальных произведений.

- Что такое форсирование звука?
- Какие вы знаете виды форсирования?
- Упражнения на восстановления голоса

Тема 8. Классификация голосов в ансамблевом исполнении.

- Какие вы знаете мужские и женские голоса?
- Разновидности каждого из типов голосов

Тема 9. Роль темпа в хоровом исполнении.

1. Какие существуют способы обозначения темпов?
2. Какие бывают темпы?
3. Значение темпа для ансамблевого пения.
4. Фразировка.
5. Работа над строем

Тема 11. Понятие «строй» в музыке.

1. Что такое «хоровой строй»?
2. Какие виды строя выделяют в ансамблевом пении?
3. Что такое «унисон»?
4. Что такое «интонирование»?
5. Упражнения на развитие слуха.

6. Особенности строя в различных музыкальных жанрах.
7. Камертон и фортепиано в работе с хором.

Тема 12. Основные средства художественно выразительного исполнения.

1. Какие средства художественной выразительности в ансамблевом пении вы знаете?
2. Анализ различных хоровых произведений.

4.3 Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета

Типовые вопросы зачета (ПК-4)

Типовые вопросы для собеседования

1. Особенности школы вокала С. Риггза
2. Освобождение голоса по методике К. Линклейтер
3. Американская школа вокала
4. Британская Королевская школа вокала
5. Методика развития голоса по системе Емельянова В.В
6. Истоки зарождения мюзикла
7. История развития синтетического жанра сценического искусства – мюзикла
8. Мировые мюзиклы
9. Мюзиклы и рок-оперы отечественной сцены.
10. Гений Э.Л. Уэббера
11. Мюзикл «Иисус Христос – суперзвезда»
12. Мюзикл «Кошки»
13. Мюзикл «Призрак оперы»
14. Мюзикл «Собор Парижской Богоматери»
15. Мюзикл «Ромео и Джульетта»
16. Мюзикл «Чикаго»
17. Фредди Меркьюри и группа «Queen»
18. Иэн Гиллан
19. Майкл Джексон
20. Сара Брайтман
21. Луи Армстронг
22. Кристина Агилера

Типовые вопросы для экзамена

1. Музыкальная культура Древнего мира.
2. Музыкальная культура эпохи Средневековья.
3. Музыкальная культура эпохи Возрождения.
4. Музыкальная культура эпохи Барокко.
5. Венский классицизм.
6. Музыкальная культура эпохи Романтизма.
7. Музыкальная культура Западной Европы рубежа XIX-XX веков.
8. Музыкальная культура Франции XX века.
9. Музыкальная культура Германии XX века.
10. Музыкальная культура США начала XX века.
11. Музыкальная культура Киевской Руси.
12. Театрально-музыкальное творчество Р. Щедрина.
13. Музыкальная культура Великого Новгорода.
14. Жанры церковной музыки и их роль.

15. Национальная оперная школа до М. Глинки.
16. Опера М. Глинки.
17. Оперная реформа М. Мусоргского.
18. Чайковский П. «Патетическая» симфония.
19. Советская массовая песня.
20. Прокофьев С. «Война и мир». 1, 2, 3, 12 картины.
21. Камерно-вокальная лирика в городской культуре XIX века.

Типовые задания для зачета (ПК-4)

Типовые задания к экзамену

Народные песни

1. Обр. А. Александрова: Эй, ухнем! В домике окно. Черный ворон. На горе-то калина. Под яблонью зеленою. Я в садике гуляла.
2. Обр. А. Варламова: Не буди меня, молодцу. Вверх по Волге. За морем синичка жила.
3. Обр. С. Василенко: По сеничкам Дуняшенька гуляла. Ты раздолье мое. Луговая. Отставала лебедушка.
4. Обр. В. Волкова: Пойду ль я, выйду ль я. Тонкая рябина. Уж ты, веснушка-весна.
5. Обр. П. Воротникова: Среди долины ровныя.
6. Обр. А. Гурилева: Ты поди, моя коровушка, домой. У ворот девка стоит. Скучно, матушка. Очи мои, очи. Во саду ли, в огороде. Ах, что ты, голубчик. Ах, по мосту, мосту. Возле речки. Аль опять не видать. Вдоль по Питерской. Вспомни, вспомни, мой любезный.
7. Обр. А. Глазунова: Не велят Маше.
8. Обр. А. Дроздова: Расцвела кудрявая рябина
9. Обр. А. Дюбюк: Не брани меня, родная.
10. Обр. А. Егорова: Не летай, соловей.
11. Обр. А. Животова: Липа вековая.
12. Обр. М. Ковалю: Гуляла я в садочке. Цвели-цвели цветики. Час да по часу. Я сидела либо день, либо два. Вокруг куста. На улице дождь, дождь. Зачем сидишь до полуночи. Яблонька. Помню, я еще молодухой была.
13. Обр. А. Лядова: Выходили красны девицы. Во лужях. Весной девушки. Как за речкой, братцы. Вянули, вянули венчики.
14. Обр. Л. Мосолова: Разлука.
15. Обр. Н. Миронова: Тонкая рябина.
16. Обр. А. Михайлова: Калинушка с малинушкой. По небу, по синему.
17. Обр. А. Новикова: Ах ты, ноченька.
18. Обр. Н. Нолинского: Пела, пела пташечка.
19. Обр. Л. Оленина: Как лаптищи-то на ем. Есть садочек у меня. Под моим ли под оконцем. По лужку погуливала.
20. Обр. Б. Погребова: Чернобровый, черноокий.
21. Обр. И. Прача: Загулял я, молодец.
22. Обр. С. Прокофьева: Зеленая рожица. В лесе калина. На горе-то калина.
23. Обр. М. Раухвергера: Солнце на закате.
24. Обр. Н. Ракова: Цвели, цвели цветики. Ничто в полюшке не колышется.
25. Обр. Н. Римского-Корсакова: Грушина кудрявая. На море утушка. Ах ты, ноченька. Исходила младешенька. Что цвели, то цвели. Песня про татарский полон. Вспомни, вспомни. Ай, во поле липенька. Звонили звоны. Со вьюном я хожу.
26. Обр. А. Титова: Глухой неведомой тайгою. Ой, полна, полна коробушка. Из-за острова на стрежень.
27. Обр. П. Триодина: Ой ты, долга ночь.
28. Обр. П. Чайковского: Протяжная.

29. Обр. Н. Чишко: Выйду ль я на реченьку.
30. Обр. Ю. Шапорина: Бурлацкая. Не одна во поле дороженька. Ничто в полюшке не колышется.
31. Обр. Е. Шендеровича: Далеко-далеко степь за Волгу ушла. Как пойду я на быструю речку.
32. Обр. Л. Боньковско: Кари очи.
33. Обр. И. Вилинской: Яка ничьмисячна.
34. Обр. М. Глинки: Гудевитер.
35. Обр. А. Едличка: Вышли в поле косари. Хусточка.
36. Обр. В. Косенко: Взяв бы я бандуру.
37. Обр. В. Овчаренко: Ой, пряду, пряду. Утоптала стеженьку.
38. Обр. Л. Ревуцкого: На вулиці скрипка грає.
39. Обр. В. Рубца: Солнце низенько.
40. Обр. М. Фоменко: Ой, не цвити буйным цвитом.
41. Обр. Н. Чишко: Лугом иду, коня веду. Реве та стогне. Ойважу, важу. Ой, джигуне, джигуне.

Произведения русских композиторов

§ Абаза В. Утро туманное.

§ Алябьев А. Я вас любил. Что поешь, душа-девица. Соловей. Незабудка. Зимняя дорога. Если жизнь тебя обманет. Я вижу образ твой. И я выйду на крылечко. Не говори – любовь пройдет. Два ворона. Вечерний звон. Увы, зачем она блистает.

§ Аренский А. Спи, дитя мое. Песнь рыбки. Ландыш. Счастье. Детская песня. Звезда блестящая скатилась с небес. Небосклон ослепительно синий. Есть в сердце у меня. Менестрель.

В садах Италии.

§ Балакирев М. Волшебный цветок. Так и рвется душа. Баркарола. Стой, мой милый. Песня Селима. Обойми, поцелуй. Введи меня, о ночь. Песня золотой рыбки. Я люблю его. Я пришел к тебе с приветом. Шепот, робкое дыханье. Грузинская песня. Взошел на небо месяц ясный. Не пенится море. Сон.

§ Бородин А. Для берегов отчизны дальней. Рыбачка. Песня темного леса. Спящая княжна. Разлюбила красна девица. Морская царевна. Из слез моих.

§ Булахов П. За рекой, за Десной. Сторона моя, сторонushка. Ах ты, Волга, Волга-матушка. Слышишь ли, мой сердечный друг. Полюби, не губи. Не кукушечкаво сыром бору. Ах, да не дубравушка стоит. Тройка. Не пробуждай воспоминаний.

§ Варламов А. Красный сарафан. На заре ты ее не буди. То не ветер. Не отходи от меня. Горные вершины. Глаза. Травушка. Ты не пой, соловей. Я вас любил. Белеет парус одинокий. Ты не пой, душа-девица. Я люблю смотреть на Волгу. Старые годы. Так и рвется душа. Песнь цыганки. Что затуманилась, зоренька ясная?

§ Глазунов А. В крови горит огонь желанья. Не велят Маше за реченьку ходить. Соловей. Сновиденье. Испанская песня.

§ Глинка М. Жаворонок. Северная звезда. В крови горит огонь желанья. Ты, соловушка, умолкни. Признание. Ах ты, ночь ли, ноченька. Не пой, красавица. Забуду ль я. Элегия. Кто она и где она. Только узнал я тебя. Люблю тебя, милая роза. Бедный певец. Желание. Скажи, зачем. Как сладко с тобою мне быть. Ночной зефир. Ночной смотр.

§ Гурилев А. Воспоминание. Вам не понять моей печали. Сарафанчик. Песня ямщика. Улетела пташечка. Грусть девушки. Матушка-голубушка. Домик-крошечка. Однозвучно гремит колокольчик. Внутренняя музыка. Отгадай, моя родная. Разлука.

§ Даргомыжский А. Расстались гордо мы. Ты хорошенькая. Чаруй меня. Юноша и дева. Я вас любил. Не судите, люди добрые. Лихорадушка. Как мила ее головка. К друзьям. Шестнадцать лет. У него ли кудри русы. Что мне до песен. Песня рыбки. И скучно, и грустно. Ты рождена воспламенять. Старый капрал. Червяк.

§ Дюбюк А. Не обмани. Улица. Поцелуй же меня, моя душечка. Птичка. Ах, мороз, мороз.

§ Кюи Ц.Весна. Царскосельская статуя. Май. Ты и Вы. Желание. Тучка. Смеркалось. Ласточка. О чем в тиши ночей. Сожженное письмо. Коснулась я цветка. Под небом голубым. Мне бой знаком. Я вас любил. Песня.

§ Лядов А.Улица ты моя. Не пой, красавица. У ворот, ворот широких. Ходит Ваня. Гуленька. Колыбельная.

§ Мусоргский М.Вечерняя песенка. Забытый. Ночь. Спи. С куклой. Где ты, звездочка. С няней. Колыбельная. Полководец. Отчего, скажи. Листья шумели. Сиротка. Что нам слова любви. Песнь старца.

§ Рахманинов С.Сирень. Островок. Не пой, красавица. На смерть чижики. Маргаритки. Дитя, как цветок ты прекрасна. У моего окна. Ночь печальна. В молчаньи ночи тайной. В моей душе. Вчера мы встретились. Давно ль, мой друг. Я опять одинок. Ночью в саду у меня. Она, как полдень, хороша. Утро. Как мне больно.

§ Римский-Корсаков Н.Ходила младшенька. Не ветер, вея с высоты. Зулейка. На холмах Грузии. Восточный романс. Не пенится море. Запад гаснет. На нивы желтые. О чем в тиши ночей. Октава. Звонче жаворонка пенье. В темной роще запел соловей. То было раннею весной. Дробится и плещет. Красавица. Дева и солнце. Моя баловница.

§ Рубинштейн А.Желание. Певец. Мелодия. Сон. Клубится волною.

§ Соколов В.Соловьем залетным. Выбор жены. Так и рвется душа. Колыбельная. Поле, поле чистое.

§ Танеев С.Пусть отзвучит. Островок. Бьется сердце беспокойное. Менуэт. Когда, кружась, осенние листья. В дымке-невидимке. Рождение арфы. Маска. Музыка. Мое сердце – родник. Не ветер, вея с высоты. Поцелуй меня. Колыбельная. Люди спят. В минуту утраты. Ночь в горах Шотландии. Леса дремучие.

§ Титов Н.Ветка. Талисман. Зимний вечер. Птичка. Нет, не тебя так пылко я люблю.

§ Чайковский П.Хотел бы в единое слово, Уж гасли в комнатах огни. Забыть так скоро. Слеза дрожит. Мы сидели с тобой. Чаровница. Среди шумного бала. Осень. Я тебе ничего не скажу. Он так меня любил. Ночь («Отчего я люблю тебя темная ночь»). Я сначала тебя не любила. Ты куда летишь, как птица. Нам звезды кроткие сияли. Растворил я окно. То было раннею весной. Соловей. Ни слова, о друг мой.

Произведения зарубежных композиторов

§ Бах И. С.Восторг велик. Нам день приносит свет зари. Уходит день. Жизнь хороша. Сердце молчи. Победа радость нам несет. Не печалься. Ликуй, веселись. Ты друг мой истинный. То налево, то направо.

§ Бетховен Л.Сурок. Тирольская песня. Песня о блохе. Малиновка. Прощание Молли. Весной. Милее всех был Дженни. Люблю тебя. Прощание воина. Песня. Без любви. Гремят барабаны. Песнь Миньоны. Счастье дружбы. Воспоминание. Жалоба. Влюбленный. Радость страдания.

§ Бискарди Л. Быть тебе только другом.

§ Брамс И. Ода Сафо. Колыбельная. Девичья песня. Напрасная серенада. Как сирень, расцветает любовь моя. Глубже все моя дремота. Майская ночь. Любовь моя.

§ Векерлен Ж. Свирель. Приди поскорее, весна. Нежный менуэт. Пробуждение. Мама, что такое любовь. Пастушка, резвушка. Ах, зачем я не лужайка. Бродя в лесах. Младая Флора. Песня бабочки.

Григ Э.Старая песня. Люблю тебя. Старая мать. К родине. Горе матери. Весна. В лесу. Осенью. Соловей. С примулой. Прелестное виденье. Любовь. Надежда. Вы, песни, к весне летите. Маргарита. Лебедь. Сон. Летний вечер. Тайная любовь. Моя цель.

Монюшко С.Музыкант. Пряха. Золотая рыбка.

Моцарт В.Тоска по весне. Маленькая пряха. Колыбельная. Ария Барбарини из оперы «Свадьба Фигаро». Приди, о май. Птички. Фиалка. Сновидение. Любовное пламя. Когда Луиза сжигала письма. Вы, птички, каждый год.

Цельтер К. Баллада о Фульском короле. Призрак героя.

Шуберт Ф.Форель. Рыбачка. Шарманщик. Куда. Бла-годарность ручью. Мельник и ручей. Утренняя серенада. Жалоба пастуха. Маргарита за прялкой. К музыке. Посол любви.

Шопен Ф.Литовская песня. Пирушка. Колечко. Мой милый. Моя баловница. Желание.

Шуман Р. Как утро ты прекрасна. Тихий вечер. Вечерняя звезда. В старом замке. На чужбине. Весенняя ночь. Лотос.

4.4. Шкала оценивания промежуточной аттестации

Оценка	Компетенции	Дескрипторы (уровни) – основные признаки освоения (показатели достижения результата)
«зачтено» (50 - 100 баллов)	ПК-4	Студент знает и понимает: теорию музыки, теорию и методику сольного и ансамблевого вокального исполнительства, функциональные взаимосвязи элементов музыкального языка и средств музыкальной выразительности
«не зачтено» (0 - 49 баллов)	ПК-4	Студент не знает: теорию музыки, теорию и методику сольного и ансамблевого вокального исполнительства

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

5.1 Методические указания по организации самостоятельной работы обучающихся:

Приступая к изучению дисциплины, в первую очередь обучающимся необходимо ознакомиться содержанием рабочей программы дисциплины (РПД), которая определяет содержание, объем, а также порядок изучения и преподавания учебной дисциплины, ее раздела, части.

Для самостоятельной работы важное значение имеют разделы «Объем и содержание дисциплины», «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» и «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы».

В разделе «Объем и содержание дисциплины» указываются все разделы и темы изучаемой дисциплины, а также виды занятий и планируемый объем в академических часах.

В разделе «Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины» указана рекомендуемая основная и дополнительная литература.

В разделе «Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы» содержится перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины.

5.2 Рекомендации обучающимся по работе с теоретическими материалами по дисциплине

При изучении и проработке теоретического материала необходимо:

- просмотреть еще раз презентацию лекции в системе MOODLe, повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить его с учетом рекомендованной дополнительной литературы;
- при самостоятельном изучении теоретической темы сделать конспект, используя рекомендованные в РПД источники, профессиональные базы данных и информационные справочные системы;
- ответить на вопросы для самостоятельной работы, по теме представленные в пункте 3.2 РПД.
- при подготовке к текущему контролю использовать материалы фонда оценочных средств (ФОС).

5.3 Рекомендации по работе с научной и учебной литературой

Работа с основной и дополнительной литературой является главной формой самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на семинарских занятиях, к дебатам, тестированию, экзамену. Она включает проработку лекционного материала и рекомендованных источников и литературы по тематике лекций.

Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных вопросов лекции, в том числе с опорой на размещенные в системе MOODLe презентации, основных источников и литературы по темам, выводы по каждому вопросу. Конспект может быть выполнен в рамках распечатки выдачи презентаций лекций или в отдельной тетради по предмету. Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не относящуюся к теме информацию или рисунки.

Конспекты научной литературы при самостоятельной подготовке к занятиям должны содержать ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник информации с обязательным указанием автора, названия и года издания используемой научной литературы. Конспект может быть опорным (содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим дать полный ответ по вопросу, может быть подробным. Объем конспекта определяется самим студентом.

В процессе работы с основной и дополнительной литературой студент может:

- делать записи по ходу чтения в виде простого или развернутого плана (создавать перечень основных вопросов, рассмотренных в источнике);
- составлять тезисы (цитирование наиболее важных мест статьи или монографии, короткое изложение основных мыслей автора);
- готовить аннотации (краткое обобщение основных вопросов работы);
- создавать конспекты (развернутые тезисы).

5.4. Рекомендации по подготовке к отдельным заданиям текущего контроля

Собеседование предполагает организацию беседы преподавателя со студентами по вопросам практического занятия с целью более обстоятельного выявления их знаний по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Все члены группы могут участвовать в обсуждении, добавлять информацию, дискутировать, задавать вопросы и т.д.

Устный опрос может применяться в различных формах: фронтальный, индивидуальный, комбинированный. Основные качества устного ответа подлежащего оценке:

- правильность ответа по содержанию;
- полнота и глубина ответа;
- сознательность ответа;
- логика изложения материала;
- рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной задачи;
- своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических средств при ответе;
- использование дополнительного материала;
- рациональность использования времени, отведенного на задание.

Устный опрос может сопровождаться презентацией, которая подготавливается по одному из вопросов практического занятия. При выступлении с презентацией необходимо обращать внимание на такие моменты как:

- содержание презентации: актуальность темы, полнота ее раскрытия, смысловое содержание, соответствие заявленной темы содержанию, соответствие методическим требованиям (цели, ссылки на ресурсы, соответствие содержания и литературы), практическая направленность, соответствие содержания заявленной форме, адекватность использования технических средств учебным задачам, последовательность и логичность презентуемого материала;
- оформление презентации: объем (оптимальное количество), дизайн (читаемость, наличие и соответствие графики и анимации, звуковое оформление, структурирование информации, соответствие заявленным требованиям), оригинальность оформления, эстетика, использование возможности программной среды, соответствие стандартам оформления;
- личностные качества: ораторские способности, соблюдение регламента, эмоциональность, умение ответить на вопросы, систематизированные, глубокие и полные знания по всем разделам программы;
- содержание выступления: логичность изложения материала, раскрытие темы, доступность изложения, эффективность применения средств ИКТ, способы и условия достижения результативности и эффективности для выполнения задач своей профессиональной или учебной деятельности, доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы.

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

6.1 Основная литература:

1. Алябьев, А., Аренский, А., Балакирев, М., Бортнянский, Д., Булахов, П., Варламов, А., Верстовский, А., Глинка, М., Гурилев, А., Даргомыжский, А., Дюбюк, А., Ипполитов-Иванов, М., Кабалевский, Д., Кюи, Ц., Левиной, З., Мусоргский, М., Прокофьев, С., Римский-Корсаков, Н., Рубинштейн, А., Свиридов, Г. Романсы русских композиторов. Пособие по чтению с листа и транспонированию для вокалистов : учебно-методическое пособие. - Весь срок охраны авторского права; Романсы русских композиторов. Пособие по чтению с листа и транспо. - Саратов: Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова, 2016. - 290 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/73590.html>
2. Гаврилова, Е. Н. Вопросы музыкальной педагогики : учебное пособие. - 2023-06-30; Вопросы музыкальной педагогики. - Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2014. - 164 с. - Текст : электронный // IPR BOOKS [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/24880.html>
3. Бельская Е. В. Вокальная подготовка студентов театральной специализации : учеб. пособие. - СПб., М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2013. - 159 с.
4. Холопова В.Н. Теория музыки : мелодика, ритмика, фактура, тематизм : учеб. пособие. - 2-е изд, стер.. - СПб, М., Краснодар: Лань, ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2010. - 368 с.

6.2 Дополнительная литература:

1. Музыкальная форма : учебно-методический комплекс. - Кемерово: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 2014. - 220 с. - Текст : электронный // ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [сайт]. - URL: <http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275380>
2. Вахромеев В.А. Элементарная теория музыки : учебник. - 6-е изд., испр. и доп.. - Москва: Музыка, 1971. - 230, [1] с.

6.3 Иные источники:

1. Античный театр - <http://anti4teatr.ucoz.ru>
2. Культура и Образование. Театр и кино // Онлайн Энциклопедия «Кругосвет». - http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/teatr_i_
3. Планета театра: новости театральной жизни России - <http://www.theatreplanet.ru/articles>
4. Петербургский театральный журнал - <http://ptj.spb.ru/>
5. Театральная библиотека: пьесы, книги, статьи, драматургия. - <http://biblioteka.teatr-obraz.ru>.
6. Театральная Энциклопедия. - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Teatr/_Index.php

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины, программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные справочные системы

Для проведения занятий по дисциплине необходимо следующее материально-техническое обеспечение: учебные аудитории для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Учебные аудитории и помещения для самостоятельной работы укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории.

Помещения для самостоятельной работы укомплектованы компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду Университета.

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстрационного оборудования, обеспечивающие тематические иллюстрации (проектор, ноутбук, экран/ интерактивная доска).

Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение:

Adobe Reader XI (11.0.08) - Russian Adobe Systems Incorporated 10.11.2014 187,00 MB 11.0.08

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 year Educational Renewal Licence

Microsoft Office Профессиональный плюс 2007

Операционная система Microsoft Windows 10

7-Zip 9.20

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы:

1. Консультант студента. Гуманитарные науки: электронно-библиотечная система. – URL: <https://www.studentlibrary.ru>
2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru. – URL: <https://elibrary.ru>
3. Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина. – URL: <https://www.prilib.ru>
4. Российская государственная библиотека. – URL: <https://www.rsl.ru>
5. Российская национальная библиотека. – URL: <http://nlr.ru>
6. Университетская библиотека онлайн: электронно-библиотечная система. – URL: <https://biblioclub.ru>
7. Электронная библиотека РФФИ. – URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/library>
8. Электронный каталог Фундаментальной библиотеки ТГУ. – URL: <http://biblio.tsutmb.ru/elektronnyij-katalog>
9. Юрайт: электронно-библиотечная система. – URL: <https://urait.ru>

Электронная информационно-образовательная среда

https://auth.tsutmb.ru/authorize?response_type=code&client_id=moodle&state=xyz

Взаимодействие преподавателя и студента в процессе обучения осуществляется посредством мультимедийных, гипертекстовых, сетевых, телекоммуникационных технологий, используемых в электронной информационно-образовательной среде университета.