

**Министерство культуры Российской Федерации
ФГБОУ ВО «Российская академия музыки имени Гнесиных»**

**Рабочая программа дисциплины
Вокальный ансамбль**

**Основная профессиональная образовательная программа
«Эстрадно-джазовое пение»**

**Направление подготовки
53.04.02 Вокальное искусство**

**Профиль
Эстрадно-джазовое пение**

**Уровень образования —
Магистратура**

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной
работе
«30» августа 2019 г.

(подпись)

С.С. Голубенко

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Нач. учебно-методичес-
кого управления
«30» августа 2019 г.

(подпись)

Т.А. Доброскокина

(расшифровка подписи)

Декан факультета
«30» августа 2019 г..

(подпись)

В.А. Гроховский

(расшифровка подписи)

Заведующий кафедрой
«30» августа 2019 г.

(подпись)

К.В. Политковская

(расшифровка подписи)

г. Москва 2019

Авторы:

Политковская К.В., профессор, зав. кафедрой эстрадно-джазового пения;

Брейтбург В.В., доцент кафедры эстрадно-джазового пения РАМ им.
Гнесиных

I. Цели и задачи дисциплины

Цель – подготовка специалистов, профессионально свободно владеющих навыками вокального ансамблевого исполнительства, имеющих широкий музыкальный кругозор, активно пропагандирующих лучшие образцы джазового и современного музыкального искусства, инициаторов создания композиторами новых ярких произведений, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством формирования и публичного исполнения концертных программ. Целью дисциплины служит также углублённое изучение и усвоение практических основ ансамблевого исполнительства, основ организации и руководства вокальным ансамблем.

Задачи курса:

- углубление интереса к эстрадно-джазовому искусству, расширение представления о нем и его возможностях;
- развитие эстрадно-джазовой певческой манеры;
- развитие навыков пения в ансамбле в количественно различных певческих составах;
- осваивание различных стилей и форм коллективного исполнения эстрадно-джазовых произведений;
- постижение искусства внутри коллективного общения, коммуникативных свойств ансамблевого исполнительства;
- развитие навыков пения многоголосия с элементами вокальной импровизации;
- расширение репертуара и музыкального кругозора певцов благодаря овладению современными способами аранжировки и обработки вокальных произведений.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих универсальных, общепрофессиональных и обязательных профессиональных компетенций.

Код и наименование компетенции	Индикаторы достижения компетенций
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла	<i>Знать:</i> – принципы формирования концепции проекта в рамках обозначенной проблемы;
	<i>Уметь:</i> – уметь видеть образ результата деятельности и планировать последовательность шагов для достижения данного результата;
	<i>Владеть:</i> – навыками составления плана - графика реализации проекта в целом и плана-контроля его выполнения;

<p>УК-3. Способен организовать и руководить работой команды, вырабатывая командную стратегию для достижения поставленной цели</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – общие формы организации деятельности коллектива; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – создавать в коллективе психологически безопасную доброжелательную среду; – учитывать в своей социальной и профессиональной деятельности интересы коллег; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — навыками постановки цели в условиях командой работы; — способами управления командной работой в решении поставленных задач;
<p>УК-6. Способен определить и реализовать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки.</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> — расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки; — планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач; – подвергать критическому анализу проделанную работу; – находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками выявления стимулов для саморазвития; – навыками определения реалистических целей профессионального роста.
<p>ОПК-2. Способен воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – традиционные знаки музыкальной нотации; – нетрадиционные способы нотации, используемые композиторами XX - XXI вв.;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – грамотно прочитывать нотный текст, создавая условия для адекватной авторскому замыслу интерпретации сочинения; – распознавать знаки нотной записи, включая авторские, отражая при воспроизведении музыкального сочинения предписанные композитором исполнительские нюансы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – свободным чтением музыкального текста сочинения, записанного традиционными и новейшими методами нотации.
<p>ПКО-1. Способен осуществлять на высоком профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – значительный эстрадно-джазовый вокальный репертуар; – особенности физиологии певческого процесса; – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно- джазовых вокальных техник; – методическую литературу по вокальному искусству;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – спектром современных вокальных приемов;

	<ul style="list-style-type: none"> – читать с листа произведения различной степени сложности; – исполнять публично сольные концертные программы, состоящие из вокальных произведений различных эстрадных и джазовых стилей; – передавать характер и образ музыкальной композиции через сценическое движение; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными методическими установками ведущих современных эстрадно- джазовых вокалистов; – различными приемами вокальной техники; – вокальной импровизацией; – осмысленным, артистичным исполнением музыкального текста; – профессиональной терминологией.
<p>ПКО-2. Способен овладевать разнообразным по стилистике профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – отечественные и (или) зарубежные традиции интерпретации представленного произведением вокального стиля; – разнообразный по стилистике профессиональный репертуар; <p>– выявлять и раскрывать художественное содержание музыкального произведения;</p> <p>– создавать художественно убедительную интерпретацию разнообразных по стилистике музыкальных сочинений в соответствии с их эстетическими и музыкально-техническими особенностями</p> <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – репертуаром, представляющим современные стили эстрадного и джазового вокального искусства; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций. Дисциплина ведется в течение четырёх семестров двух лет обучения.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	1,3	2,4
Аудиторные занятия		64		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Всего часов (144час.)	Мелкогрупповые Занятия (64 час.)	Самостоятельная работа студентов (80час.)
1.	Вокальный ансамбль как творческий коллектив	2	2	0
2.	Ансамбль, общее понятие	2	2	0
3.	Строй в ансамбле	16	8	8
4.	Средства исполнительской выразительности.	16	8	8
5.	Вопросы аранжировки для вокального ансамбля	24	8	16

6.	Выучивание произведения с ансамблем	84	36	48
-----------	--	-----------	-----------	-----------

4.2. Содержание разделов (тем) дисциплины

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Содержание раздела
1.	Ансамбль, общее понятие	Тема 1. Основные виды ансамблевого исполнительства. Тема 2. Ритм в ансамбле.
2.	Строй в ансамбле	Тема 1. Темперированный и зонный строй. Тема 2. Гармонический и мелодический строй.
3.	Средства исполнительской выразительности	Тема 1. Темп. Тема 2. Динамика. Тема 3. Тембр. Тема 4. Штрихи. Тема 5. Фразировка. Тема 6. Типы музыкальной речи. Тема 7. Орфоэпия в пении.
4.	Вопросы аранжировки для вокального ансамбля выразительности	Тема 1. Анализ произведения. Тема 2. Вокальная аранжировка.
5.	Выучивание произведения с ансамблем	Тема 1. Черновой разбор музыкального материала по партиям. Тема 2. Репетиции по партиям. Тема 3. Соединение разученных партий в общую партитуру. Тема 4. Достижение художественной цельности исполнения произведения.

Учебный материал по дисциплине «Вокальный ансамбль» тесно связан с содержанием дисциплин: «Солное пение», «Джазовое пение», «Вокально-джазовая

импровизация», «Работа с режиссером», «Подготовка концертных номеров». Содержание курса позволяет магистрам осмысленно и творчески подходить к занятиям исполнительской, концертной и педагогической практикой.

При изучении дисциплины используются различные формы текущего контроля освоения учебного материала. Среди них преобладают в основном репетиции с вокальным коллективом и выступления на сценической площадке. К индивидуальным занятиям относятся подготовительная работа со специальной литературой, информацией в Интернете и со звуковыми носителями информации. Создание самостоятельных оригинальных аранжировок для вокального ансамбля.

Содержание курса по темам распределено в процессе обучения таким образом, чтобы в репетиционной практике и теоретическом освоении дисциплины студенты могли двигаться от простого к сложному, постепенно накапливая практический опыт работы в вокальном ансамбле и теоретические знания в данной области художественного творчества.

Промежуточной формой аттестации служит полусеместровая аттестация по предмету.

Итоговой формой контроля служит выпускная квалификационная работа, состоящая из исполнения вокальным ансамблем концертной программы.

Раздел 1. Ансамбль, общее понятие.

Тема 1. Основные виды ансамблевого исполнительства.

Составы ансамблей. Жанровые характеристики существования вокальных ансамблей в различных музыкальных стилях. Общие положения специфики пения в вокальном ансамбле.

Тема 2. Ритм в ансамбле.

Метро-ритмическая основа. Специфика ритмики в эстрадно-джазовом направлении музыки. Понятие ритмической вертикали. Свинг, как принцип метро-ритмической организации исполнения.

Раздел 2. Строй в ансамбле.

Тема 1. Темперированный и зонный строй.

Законы интонирования. Особенности и основные принципы интонирования в вокальном ансамбле.

Тема 2. Гармонический и мелодический строй.

Понятие вертикального и горизонтального строя.

Раздел 3. Средства исполнительской выразительности.

Тема 1. Темп. Связь темпа с художественным образом, гармонией, ладом, ритмом.

Тема 2. Динамика. Уровень градации громкости («ppp», «pp», «p», «mf», «f», «ff», «fff»).

Тема 3. Тембр. Тембр как окраска голоса и певческая манера. Развитие интонационной выразительности голоса.

Тема 4. Штрихи. Штрихи как средство исполнительской выразительности. «Легато», «нон-легато», «стаккато».

Тема 5. Фрагировка. Музыкальная фраза, общее понятие. Зависимость фразировки от характера исполняемого произведения.

Тема 6. Типы музыкальной речи. Мелодекламация, речитатив.

Тема 7. Орфоэпия в пении. Основные нормы литературного произношения, правила орфоэпии.

Раздел 4. Вопросы аранжировки для вокального ансамбля.

Тема 1. Анализ произведения. Определение жанровой направленности. Анализ формы. Тональный план. Характер текста.

Тема 2. Вокальная аранжировка. Тип ансамбля (мужской, женский, смешанный). Принципы голосоведения. Диапазон, тесситура, выбор удобной тональности.

Раздел 5. Выучивание произведения с ансамблем.

Тема 1. Черновой разбор музыкального материала по партиям.

Тема 2. Репетиции по партиям.

Тема 3. Соединение разученных партий в общую партитуру.

Тема 4. Достижение художественной цельности исполнения произведения.

Первый семестр обучения. В начале обучения уточняются профессиональные данные магистра. Его понимание процессов, влияющих на работу с вокальным ансамблем: слуховое восприятие гармонической вертикали и полифонии, наличие развитого внимания, музыкальной памяти, навыков пения в ансамбле, а также уровень подготовки, которые предполагают:

- умение петь в заданном темпо-ритме;
- умение слышать себя в ансамбле, умение слышать в ансамбле другие голоса;
- чисто интонировать и удерживать мелодическую линию своего голоса в общем многоголосии.

Особое внимание уделяется развитию певческого дыхания, естественной артикуляции и ансамблевого слуха.

Подбор репертуара по работе с вокальным ансамблем предполагает несложные (по мелодической и ритмической структуре) образцы, преимущественно эстрадного жанра.

За время обучения магистр осваивает 8-10 эстрадных песен в ансамблевом исполнении, в их числе одну песню без сопровождения.

Второй семестр обучения. Продолжается работа над укреплением навыков управления ансамблем и участия в ансамблевом пении, но уже на материале более сложных произведений, предполагающих различные стилистические и жанровые особенности. Осуществляется разучивание произведений в различных составах (как смешанных так и однородных). Наряду с этим магистры совершенствуют теоретические знания и получают более глубокие знания по следующим понятиям: составы ансамблей, жанровые характеристики существования вокальных ансамблей в различных музыкальных стилях, общие положения специфики пения в вокальном ансамбле. На основании практических занятий с ансамблем магистры оттачивают своё мастерство, обучаясь сами, под руководством педагога, и обучая участников вокального ансамбля метро-ритмической основе музыкальных произведений, специфике ритмики в эстрадно-джазовом направлении музыки, ритмической вертикали, свингу, как принципу метро-ритмической организации исполнения в джазе.

Репертуар составляют произведения джазовой классики (стандарты), а также наиболее выразительные примеры произведений в жанре эстрадной музыки. За второй семестр обучения студенты осваивают 8-10 новых произведений, в их числе – произведения а cappella.

Третий семестр обучения. Осуществляется разучивание более сложных произведений в композиционном плане, а также в вокально-техническом отношении. Магистры, наряду с практическими навыками получают углублённые теоретические знания по следующим понятиям: законы интонирования, особенности и основные принципы интонирования в вокальном ансамбле, зонный строй. Большое внимание уделяется анализу музыкальных произведений, касающегося таких аспектов, как жанровая направленность, музыкальная форма, тональный план, характер текста. Всё это придаёт освоению вокального материала более осмысленный и зрелый характер.

Репертуар третьего семестра обучения составляют произведения современных авторов и исполнителей в стилях джаз-рок, фьюжн, соул, ритм-энд-блюз, включающие в себя элементы сольных импровизаций внутри ансамбля. Магистры осваивают 8-10 новых произведений.

Четвёртый семестр обучения. К четвёртому семестру обучения у магистров должен быть наработан определённый опыт самостоятельного исполнения произведений различной степени сложности в ансамбле, а также умение руководства вокальным коллективом, исполняющим такие произведения.

В четвёртый семестр обучения магистры должны получить представление о более тонких и профессиональных особенностях работы с вокальным ансамблем, а именно: строй в ансамбле, средства исполнительской выразительности, мелодическое интонирование по горизонтали и гармоническое – по вертикали, голоса в общем многоголосии, особенности пения а cappella, музыкальная фразировка, смысловые и динамические вершины, образная сфера. Все эти и ранее усвоенные понятия магистры должны демонстрировать на практической основе как внутри ансамбля, так и в управлении ансамблем. Они также должны иметь представление, с подачи педагога, о формировании репертуара вокального ансамбля на основе высоких эстетических и профессиональных требований. Репертуар произведений, освоенных магистрами в последний семестр обучения по предмету вокального ансамбля, могут составить произведения, высокой степени сложности в техническом и художественном отношении.

Примерные варианты экзаменационных программ:

1 семестр – зачет

Зачет проводится в виде учебного концерта. Магистр исполняет 3 произведения:

- произведение с участием магистра в качестве участника вокального ансамбля, демонстрация пения различных партий ;
- несложное произведение, разученное и исполняемое участниками ансамбля под руководством магистра;
- несложное произведение, разученное и исполняемое участниками ансамбля под руководством магистра с устным обоснованием художественной концепции и комментариями по технологии разучивания данного произведения ;

2 семестр – экзамен.

Экзамен проводится в виде учебного концерта. Магистр исполняет 3 произведения:

- сложное в техническом отношении произведение с участием магистра в качестве участника вокального ансамбля, демонстрация пения различных партий ;
- произведение в стиле джаз, джаз-рок, блюз, разученное и исполняемое участниками ансамбля под руководством магистра;
- произведение из классического эстрадного репертуара или мюзикла разученное и исполняемое участниками ансамбля под руководством магистра с устным обоснованием

художественной концепции и комментариями по технологии разучивания данного произведения ;

.

3 семестр – зачет.

Зачет проводится в виде учебного концерта. Магистр исполняет 3 произведения:

- сложное в техническом отношении произведение с участием магистра в качестве участника вокального ансамбля, демонстрация пения различных партий ;

- произведение в стиле R&B, соул, рок разученное и исполняемое участниками ансамбля под руководством магистра;

- произведение из классического джазового или эстрадного репертуара исполняемое участниками ансамбля под руководством магистра, им самим самостоятельно аранжированное с устным обоснованием художественной концепции аранжировки и комментариями по технологии разучивания данного произведения ;

.

4 семестр – экзамен

Экзамен проводится в виде открытого концерта. Магистр исполняет 5 произведений:

- сложное в техническом отношении произведение с участием магистра в качестве участника вокального ансамбля;

- 2 произведения в различных стилях на выбор, разученное и исполняемое участниками ансамбля под руководством магистра;

- 2 произведения из классического джазового или эстрадного репертуара исполняемое участниками ансамбля под руководством магистра, им самим самостоятельно аранжированное.

Концерт должен иметь цельную художественную концепцию, которую по требованию экзаменационной комиссии, магистр должен профессионально и аргументированно обосновать в устной форме.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачёт проводится в конце каждого семестра, в конце курса обучения – экзамен в форме концертного выступления.

Критерии оценки зачёта по дисциплине «Вокальный ансамбль»:

- мастерство ансамблевого пения (умение певца петь свою вокальную партию наряду с другими голосами, чисто интонировать, соответствовать стилю, характеру и жанру исполняемого произведения)
- профессионально зрелое отношение студента к предмету в период обучения, качество его самостоятельных занятий и накопленный исполнительский опыт.

4.4. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень музыкального материала к зачету\экзамену по материалу курса:

1 семестр (первый год обучения)

ABBA(Benny Andersen) «Take a Chance On Me»

C.Chaplin «Smile»

А.Пахмутова\М.Матусовский «Девчата»

Спиритуэл (народная песня) «Sit Doun, Servant»

M. de Lougigny «La vie en rose»

Queen»

Alvin Chea «Vinterlude»
Спиричуэл (народная песня) «The Battle of Jericho»
Т.Хренников\М.Матусовский «Московские окна» (аранжировка вок.ансамбля В. Брейтбург)
Marc Kibble «He Never sleeps»

2 семестр (первый год обучения)

John Lennon, Paul McCartney «Michelle»
Я.Голяков\С.Ветров «Ой, напрасно»
Ralph Carmichel «A Qiet Please»
C.Dent «I am On May way»
Русск. нар. песня «Ой,то не вечер» (аранжировка для вок.ансамбля В. Брейтбург)
ABBA(Benny Andersen) «Money, Money, Money»
M.Warren «If We Ever»
Е.Крылатов\Ю.Яковлев«Колыбельная медведицы» (аранжировка для вок.ансамбля В. Брейтбург)
C.Dent «I am On May way»
Duke Ellington «Don`t Get Around Much Anymore»

3 семестр (второй год обучения)

John Lennon, Paul McCartney «Yesterday»
Ю.Антонов\И.Безладнов,М.Беляков «Нет тебя прекрасней»
Джорж Гершвин «Попурри»
Gail Hamilton «Let The Words»
Kurt Weill «Mack the Knife»
George Gershwin «Summertime»
К.Брейтбург\С.Сашин «Ивушка» (аранжировка для вок.ансамбля В. Брейтбург)
Henry Mancini «Moon River»
Alvin Chea «Lullabby»
Ted Koehler «Stormy Weather»
Harold Arlen «Over The Rainbow»

4семестр (второй год обучения)

Русск. нар. песня «Грушица» (аранжировка для вок.ансамбля В. Брейтбург)
М.Дунаевский\Ю. Ряшенцев «Ветер перемен»
Manhattan Transfer «Well,Well,Well»
Irving Berlin «White Christmas»
Pussycat Dolls «Sway»
R.Kally «I Belive I Can Fly»
N.Cole «Orange Colored Sky»
The Puppini Sisters «At first I was petrified»
Geri Halliwell «It`s Raining Man»
Aranged by Time Brace «Deep River»
Weiss\Douglass «What a Wonderfull World» (aranged by Frederik Jehrlander)
Nipple Twisters «Lollipop»

Джазовые стандарты:

All The Things You Are
End Of A Love Affair
Getting Sentimental Over You

Green Dolphin Street
I'll Remember April
I Love You
I Remember You
In A Mellow Tone
Invitation
It's You or No One
Just Friends
My Romance
Never Be Another You
Out Of Nowhere
Satin Doll
Star Eyes
Stella By Starlight
Take the "A" Train
What's New
What Is This Thing Called Love
Wine and Roses
You Stepped Out Of A Dream

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Студенты обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Ильмер, Ж.А. Модель развития техники исполнения джазового репертуара в классе специального саксофона / Ж.А. Ильмер // Концепт. — 2015. — № 9. — С. 1-10. — ISSN 2304-120X. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/297266>
2. Чугунов, Ю.Н. Эволюция гармонического языка джаза. Джазовые мелодии для гармонизации : учебное пособие / Ю.Н. Чугунов. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. — 336 с. — ISBN 978-5-8114-1714-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/58173>

б) Дополнительная литература

1. Бриль, И.М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано : учебное пособие / И.М. Бриль. — 5-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2019. — 212 с. — ISBN 978-5-8114-3698-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/119199>
2. Верменич, Ю.Т. Джаз. История. Стили. Мастера : энциклопедия / Ю.Т. Верменич. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2011. — 608 с. — ISBN 978-5-8114-0768-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: <https://e.lanbook.com/book/2052>
3. Абдуллин Э.Б. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта. —

VI. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Реализация дисциплины обеспечивается доступом каждого обучающегося к электронной информационно-образовательной среде и библиотечным фондам Академии, включающим современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы, в том числе электронные библиотечные системы: «Университетская библиотека онлайн», www.biblioclub.ru, «ЭБС ЮРАЙТ», www.biblio-online.ru, ЭБС «Издательство Лань», www.e.lanbook.com. Во время самостоятельной работы обучающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет» (через читальный зал библиотеки и бесплатную беспроводную сеть Wi-Fi, действующую на территории Академии).

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ

Краткие методические рекомендации

Работу над музыкальным произведением в классе и дома необходимо проводить *поэтапно*. На этапе *первоначального ознакомления с произведением* для более эффективного осознания характера сочинения и его художественного образа следует осуществлять:

- анализ формы и выразительных средств исполняемого произведения в неразрывной связи с выявленными содержательными особенностями;
- анализ стилистической принадлежности;
- анализ партитуры.

Успешность прохождения следующего этапа – *детального освоения текста* – обеспечивается при соблюдении основных условий его разучивания:

- исполнение в медленном темпе;
- активизация слухового контроля посредством вариативного воспроизведения каждого разучиваемого эпизода с использованием различных (штриховых, ритмических, динамических, тембровых и т.д.) приемов исполнения.
- поиск художественного образа, работа над штрихами, осознание особенностей той или иной партии вокального ансамбля.

Цель этого этапа освоения – поиск оптимальных выразительных средств воплощения художественного образа.

Заключительный этап – *концертная готовность произведения*. Здесь важно выстроить композиционно-драматургическое целое. Исполнительская готовность произведения определяется степенью отработанности приемов воплощения художественного образа.

Организация самостоятельной работы

1. Самостоятельная работа над собственной вокальной партией в вокальном ансамбле в нотном изложении (мелодия проигрывается на фортепиано и поётся со словами), отработка интонационной точности и ритмической свободы.
2. Пропевание своей партии в партитуре и исполнение остальных вокальных партий на фортепиано.
3. Анализ различных версий исполняемого произведения в семестр (стиль аранжировки, форма, темп, тональность, исполнительские приемы и штрихи, динамика, кульминация, художественное прочтение и т.п.) – устно в форме доклада сдается преподавателю.

4. Самостоятельный поиск произведений для ансамблевого исполнения («+» и «-») по заданию преподавателя в определённом стилевом направлении.
5. Работа с иностранным текстом исполняемого произведения (поиск оригинального текста, работа со словарём, перевод произведения, транскрипция, работа со звучащим оригиналом произведения, работа над качеством произношения иностранного текста в пении).
6. Самостоятельная работа с текстом произведения (выучивание наизусть, разбор по смыслу, определение основной идеи и т.п.).
7. Создание собственной аранжировки для исполнения произведения ансамблем.
8. Самостоятельная домашняя проработка и закрепление освоенных моментов изучаемого репертуара.
9. Проведение дополнительных самостоятельных репетиций без контроля педагога для закрепления материала.
10. Самостоятельная отработка цельности исполнения произведения (эмоциональное наполнение вступления, проигрышей, переходов, коды; распределение артистической энергии и динамики; стремление к кульминации; создание атмосферы номера; поиск и утверждение вдохновения).
11. Самостоятельное повторение пройденного материала, восстановление произведений предыдущих семестров.

План анализа произведений (аннотация)

1. Краткая биография композитора, автора слов, исполнителя (творческий путь, перечислить несколько произведений).
2. Определение жанровой направленности. Анализ формы. Тональный план. Характер текста.
3. Тип ансамбля (мужской, женский, смешанный). Принципы голосоведения. Диапазон, тесситура, выбор удобной тональности для ансамблевого исполнения.
4. Год выпуска песни, название альбома, фильма и т. д.
5. Литературный перевод (для песни на иностранном языке).
6. Диапазон песни, рабочая тесситура каждой вокальной партии, количество голосов.
7. Форма и строение произведения (блюз, джазовый квадрат, сложная форма и т.д.).
8. Разбор мелодической линии, полифонии, гармонической вертикали, ритмического рисунка.
9. Художественный образ произведения (настроение, характер, основная мысль).
10. Содержание, разбор песни.
11. Импровизационные моменты в развитии той или иной вокальной партии (сравнительный анализ).
12. Исполнительские трудности.
13. Сценический образ песни. Манера и особенности сценической подачи.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Курс «Вокальный ансамбль» входит в цикл специальных дисциплин и является профилирующим в подготовке эстрадно-джазового вокалиста. Он дает знание музыки для вокального ансамбля, указывает верные ориентиры в огромном объеме подобного рода литературы, позволяет правильно выбрать репертуар, грамотно составить концертную программу, дает основы для самостоятельного изучения эстрадной музыки и пополнения багажа знаний, а также возможность применения их в исполнительской и педагогической работе.

В основу изучения предмета положены два типа занятий: практические и теоретические. Часто практические и теоретические вопросы в процессе преподавания

могут объединяться: теория во время урока будет подкреплена исполнительской практикой. В процессе обучения студентам прививаются необходимые профессиональные знания и навыки, способные в полном объёме создать предпосылки для успешной работы на концертной эстраде, а также в преподавательской деятельности.

В программе значительное внимание уделено изучению зарубежной музыки в различных стилях джаза и эстрады, а также современной отечественной музыки, предназначенной для ансамблевого исполнения Композиции, имеющие выдающееся значение, должны быть охарактеризованы и рассмотрены углубленно и подробно, другие - пройдены в порядке ознакомления, третьи - лишь упомянуты в исторических и жанровых обзорах направлений и стилей.

В обзорных темах программы рассматриваются творческие направления, школы, и жанры эстрадного искусства. Одним из возможных подходов к изучаемому предмету, является метод, позволяющий на основе изучения значительного (знакового) произведения, вывести общие музыкальные свойства и закономерности того или иного стиля. Анализируя произведение как в музыкально-теоретическом, так и в вокальном аспектах, следует подчеркнуть своеобразие способов и приемов изложения, характерные черты вокальной партитуры, которые способствуют становлению музыкальной формы, выявляют логику развития основной музыкальной мысли, создают художественный образ.

Основная форма изучения дисциплины – практическая, предполагающая в то же время углублённое обсуждение теоретических аспектов, касающихся вопросов профессионального мастерства в области эстрадно-джазового вокального ансамбля.