

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия
Хворостовского»

Колледж

Приложение 2 к рабочей программе

Методические рекомендации

по освоению учебной дисциплины

МДК.01.02 Ансамблевое камерное и оперное исполнительство

по специальности 53.02.04 Вокальное искусство

Разработчик:
Е. С. Никутина

1. Пояснительная записка

Методические рекомендации для обучающихся по освоению учебной дисциплины «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» разработаны в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) среднего профессионального образования (далее СПО) по специальности 53.02.04 Вокальное искусство и рабочей программой дисциплины.

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающимся оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также выполнения различных форм самостоятельной работы.

В современных условиях одним из важнейших требований к специалисту является умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в потоке научной и культурной информации.

Приступая к изучению дисциплины «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство», учащиеся должны ознакомиться: с рабочей программой дисциплины, с настоящими методическими рекомендациями, с фондом оценочных средств, с учебной и методической литературой, имеющейся в библиотеке Института; получить доступ в электронные библиотечные системы; получить в библиотеке рекомендованные учебники и учебно-методические пособия.

2. Характер различных видов учебной работы и рекомендуемая последовательность действий обучающегося («сценарий изучения дисциплины»)

Работой руководит преподаватель, который отвечает за художественный уровень, дисциплину, организацию и планирование работы. Руководитель составляет план занятий, распределяет учащихся по партиям, осуществляет контроль над их певческой деятельностью.

В ходе занятий рекомендуется применять три степени овладения репертуаром:

- художественно и технически завершенное исполнение произведения (для этого в каждом семестре должны быть освоены 2-3 самостоятельных произведения);

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

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

Для обеспечения систематической и регулярной работы по изучению дисциплины и успешного прохождения промежуточных и итоговых контрольных испытаний обучающемуся рекомендуется придерживаться следующего порядка обучения:

Регулярно посещать занятия и активно работать на них.

Всегда выполнять домашнее задание.

Согласовывать с преподавателем виды работы по изучению дисциплины.

Производить анализ сочинения.

Подготавливать нотный материал к занятию.

Разучивать произведение.

Работать над звуком, ритмом, штрихами.

Производить анализ образной сферы и драматургии произведения.

Принимать решение о выборе исполнительской концепции.

Изучать дополнительную профессиональную литературу.

Прослушивать изучаемое произведение в различных трактовках.

При регулярном выполнении текущих заданий, активном участии на занятиях и успешном прохождении межсеместровой аттестации студент может претендовать на сокращение программы промежуточной (итоговой) аттестации по дисциплине.

3. Формы самостоятельной работы

Самостоятельная работа по дисциплине «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» является обязательной частью подготовки вокалистов-исполнителей и в соответствии с учебным планом составляет 70 часов.

Занятия вокальным ансамблем способствуют выработке тембровой однородности, ансамблевого темпо-ритма, динамики, вокализации, интерпретации. Предмет тесно связан с академическим пением.

Для освоения данной дисциплины предлагаются следующие виды работы:

разучивание произведений а cappella и с сопровождением, включенных в программу;

чтение нот с листа;

работа над сочинениями а cappella;

работа над произведениями с сопровождением;

пение вокальных партий;

анализ произведения.

Самостоятельная работа студентов представляет собой логическое продолжение аудиторных занятий. Её значение состоит в закреплении знаний и умений, полученных на аудиторных занятиях, отработке усвоенных ранее навыков.

Программа по вокальному ансамблю состоит из произведений различных стилей и жанров. В течение семестра в классе изучаются шесть произведений, включающих в себя различные приемы фактурного изложения, разнообразных по стилю и жанровым особенностям. Это – три сочинения а cappella и три с сопровождением. Они выносятся на экзамен или зачет, поэтому изучение этих произведений должно быть доведено до

максимальной степени завершенности. Основу занятий составляет детальное изучение вокального произведения и подготовка его к исполнению. Развитие музыкального вкуса и мышления у студентов достигается целенаправленным подбором произведений, разнообразных по музыкальному содержанию, форме, стилю. Большое внимание в них должно быть уделено сочинениям композиторов-классиков, современных отечественных и зарубежных авторов.

Задача студента – создать цельный художественный образ, максимально приближенный к стилистическому языку композитора, осознать структурные особенности исполняемой партитуры, а также детально ее проанализировать, обращая внимание на мелодические, гармонические и ритмические особенности произведения.

Учебный материал располагается по семестрам в порядке постепенно возрастающей трудности и соответственного усложнения технических и исполнительских навыков. В пятом семестре одной из главных учебных задач студента является закрепление ранее приобретенных навыков пения, их совершенствование и накопление новых на материале лучших образцов вокальной музыки.

В шестом семестре, работая над произведениями, особое внимание следует уделять освоению музыкальных стилей и, в связи с этим, более подробно разбирать особенности вокального письма того или иного композитора.

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства, а также общее музыкальное развитие выявляются на зачетах и экзамене.

На всех контрольных аттестационных прослушиваниях осуществляется проверка исполнительского уровня студента.

Советы по подготовке к текущему, промежуточному контролю по дисциплине

Согласно учебному плану формы контроля знаний по дисциплине включают:

2 курс

4 семестр - дифференцированный зачёт;

3 курс

5 семестр - контрольный урок;

6 семестр - экзамен;

4 курс

7 семестр - контрольный урок;

8 семестр - контрольный урок.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и концертных итоговых выступлений.

Требования к организации подготовки к экзамену те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит

использовать время экзаменационной сессии для систематизации умений и навыков. Если в процессе самостоятельной работы над изучением материала или при решении исполнительских задач у студента возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно не удастся, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности понимания исполнительской концепции.

Самостоятельная работа студента включает следующие формы:

выбор произведения;
анализ сочинения;
подготовка нотного материала;
разучивание произведения;
работа над звуком, ритмом, штрихами;
анализ образной сферы и драматургии произведения;
выбор исполнительской концепции;
изучение дополнительной профессиональной литературы;
прослушивание изучаемого произведения в различных трактовках.

Результаты обучения студентов контролируются преподавателем как на отдельных занятиях, так и по окончании циклов занятий. Результативность самостоятельной работы студентов во многом определяется наличием активных методов ее контроля, среди которых выделяют:

Текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на практических занятиях. Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде проверки домашней работы по текущему материалу, а также регулярного посещения занятий.

Промежуточный контроль осуществляется в форме дифференцированного зачёта в 4-м семестре, контрольной работы (контрольного урока) в 5,7 и 8 семестрах, экзамена в конце 6 семестра.

Контроль самостоятельной работы студентов осуществляется в течение всего семестра. Формы контроля: педагог регулярно проверяет выполнение домашнего задания. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются при осуществлении промежуточного контроля по дисциплине.

Список методической литературы для расширения кругозора учащихся

Основная литература:

1. Багадуров, Всеволод Аллавердович. Очерки по истории вокальной методологии [Электронный ресурс]: учебное пособие. Ч.3 / В. А. Багадуров. – 3-е изд., испр. – Электрон. текст. изд. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2018. – 352 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа:

http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/108000/#1.

2. Балф, Майкл Уильям. Итальянская школа пения. Ежедневные упражнения для голоса = The Italian School of Singing. Daily Exercises for Voice : учебное пособие / Майкл Уильям Балф. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 64 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/129109/#3>.

3. Вокальные ансамбли западноевропейских композиторов XVII — первой половины XVIII веков. Франция / Ирина Игоревна Ильинская. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 64 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/126768/#1>.

4. Вокальные ансамбли западноевропейских композиторов XVII — первой половины XVIII веков: Италия / Ирина Игоревна Ильинская. — 2-е изд, стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 68 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/140723/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

5. Мосин, Игорь Эдуардович. Творческая работа в концертмейстерском классе : учебно-методическое пособие / Игорь Эдуардович Мосин. — 5-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 112 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/128812/#3>.

Дополнительная литература:

1. Ваккаи, Никколо. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса : учебное пособие / Никколо Ваккаи. — 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 48 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/149654/#1>. — Режим доступа: по подписке для авториз. пользователей ЭБС СГИИ.

2. Емельянов, Виктор Вадимович. Развитие голоса. Координация и тренинг : учебное пособие / Виктор Вадимович Емельянов. — 9-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 168 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/128790/#3>.

3. Людько, Мария Германовна. Старинная музыка в классе камерного пения [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / М. Г. Людько. — 2-е изд., стер. — Электрон. нот. изд. — СПб.: Лань : Планета музыки, 2017. — 180 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/93729/#2.

4. Хаслам, Уильям. Стиль вокального исполнительства

[Электронный ресурс]: учебное пособие / У. Хаслам; пер. Н. А. Александрова. – Электрон. текст. изд. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2017. – 112 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – Режим доступа: http://akademia.4net.ru/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=https://e.lanbook.com/reader/book/92670/#3.

5. Хрестоматия по вокальному ансамблю. Для 4–7 голосов а cappella / Юлия Валерьевна Булавинцева. — Санкт-Петербург : Лань. — 44 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/126763/#3>.

6. Юмшанова, Людмила Андреевна. Репертуар вокального ансамбля. Вокально-хоровые миниатюры [Электронный ресурс] : обработки и переложения для вокального ансамбля и однородного хора / авт.-сост. Людмила Андреевна Юмшанова. — Электрон. нот. изд. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2017. — 56 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература) . — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/reader/book/99363/#2>.

Рекомендуемые сборники произведений русских, зарубежных и современных композиторов:

СБОРНИКИ ВОКАЛЬНЫХ АНСАМБЛЕЙ

Аренский А. Дуэты и квартеты/ Сост. Г. Орентлхер. – М.,1967.

Бетховен Л. Двенадцать шотландских песен для 1 и 3 голосов. – М., 1978.

Бетховен Л. Избранные каноны без сопровождения/Сост. Н. Рождественская. – М., 1978.

Виардо П. Дуэты и трио для сопрано и альты/Сост. Н. Рождественская. – М., 1968.

Вокальные ансамбли / дуэты и трио/Сост. П.Полуянов. – М., 1974.

Дворжак А. Русские песни для двух женских голосов. – М., 1973.

Дуэты для сопрано (меццо-сопрано) и тенора. 4 выпуска/Сост. Н. Райский. – М., 1952

Дуэты зарубежных композиторов для двух сопрано.Вып.1/ Сост. С. Апродов. – М., 1964.

Дуэты зарубежных композиторов для двух сопрано.Вып.2/ Сост. С. Апродов. – М., 1965.

Дуэты зарубежных композиторов для двух теноров/Сост. С. Апродов. – М., 1968.

Дуэты зарубежных композиторов для сопрано и меццо-сопрано/Сост. С. Апродов. – М., 1971.

Дуэты зарубежных композиторов для сопрано и тенора/Сост. С. Апродов. – М., 1967.

Дуэты из опер для сопрано и меццо-сопрано/Сост. Г. Сулова. – М., 1975.

Дуэты из опер для сопрано и тенора/Сост. Г. Сулова. – М., 1978.

- Дуэты русских композиторов. Вып. 1/Сост. Е. Сидорова – Большая. – М., 1963.
- Дуэты русских композиторов из репертуара Л. Собинова/Сост. В. Подольская. – М., 1968.
- Закарян К. Дуэты. – М., 1967.
- Кажлаев М. Квартеты. – М., 1969.
- Квартеты для мужских голосов без сопровождения/Сост. Б.Шляхтер. – М., 1976.
- Корнелиус П. Дуэты для сопрано и баритона/Сост. Н. Рождественская. – М., 1974.
- Моцарт В. Дуэты из опер для высоких голосов/Сост. С. Апродов. – М., 1968.
- Рубинштейн А. Дуэты/Сост. С. Стучевский. – М., 1972.
- Старинные русские дуэты/ Сост. С. Стучевский. – М., 1972.
- Танеев С. Избранные хоры и вокальные ансамбли. – М., 1956.
- Трио зарубежных композиторов/Сост. Б. Шляхтер. – М., 1977.
- Трио и квартеты русских композиторов. – М., 1978.
- Трио русских композиторов. – М., 1963.
- Хрестоматия по курсу вокального ансамбля/Сост. А. Скульский. – М., 1983.
- Чайковский П. Шесть дуэтов. – М., 1977.