

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ»**

**УТВЕРЖДЕНО:
Председатель УМС
Факультета музыкального
искусства
Ануфриева Н.И.**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ И ПРАКТИКА РАБОТЫ С ВОКАЛЬНЫМ
АНСАМБЛЕМ**

Направление подготовки	53.03.05 Дирижирование
Профиль подготовки	Дирижирование академическим хором
Квалификация выпускника:	Дирижер хора. Хормейстер. Артист хора. Преподаватель
Форма обучения:	очная, заочная

Введение

Самостоятельная работа по дисциплине **«Вокальный ансамбль и практика работы с вокальным ансамблем»** является важнейшей частью образовательного процесса, дидактическим средством развития готовности будущих бакалавров к профессиональной деятельности, средством приобретения навыков и компетенций, соответствующих ФГОС ВО.

Все виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине **«Вокальный ансамбль и практика работы с вокальным ансамблем»** определены соответствующей рабочей программой дисциплины.

Программой подготовки бакалавров предусмотрены:

Мелкогрупповые занятия

Самостоятельная работа студента

Текущая и промежуточная аттестации по курсу.

Важным элементом самостоятельной работы является развитие навыков самоконтроля освоения компетенций, которыми должен овладеть обучающийся.

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом соответствующей практической деятельности. Самостоятельная работа студентов способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

Задачами самостоятельной работы студентов являются:

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических умений студентов;
- углубление и расширение теоретических знаний;
- формирование умений использовать специальную литературу;
- развитие познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации;

Обязательная самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне представленных практических работ – выступление в концерте и других форм текущего контроля. Баллы, полученные студентом по результатам аудиторной работы, формируют рейтинговую оценку текущей успеваемости студента по дисциплине.

Контролируемая самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление знаний студента, развитие практических навыков по управлению камерным хоровым коллективом. Подведение итогов и контроль за результатом таких форм самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем. Баллы, полученные по этим видам работы, формируют оценку по контролируемой самостоятельной работе и учитываются при итоговой аттестации по дисциплине.

Тесная взаимосвязь разных видов самостоятельной работы предусматривает дифференциацию и эффективность результатов её выполнения и зависит от организации, содержания, логики образовательного процесса (межпредметных связей, перспективных знаний и др.).

2. Формы самостоятельной работы обучающихся
Самостоятельная работа студентов по дисциплине
«Вокальный ансамбль и практика работы с вокальным ансамблем»

Таблица 1

№ п/п	Темы Дисциплины в соответствии с разделом 4 рабочей программы дисциплины	Форма самостоятельной работы
1.	Психологические особенности коллективной музыкально-творческой деятельности Основы формирования вокально-ансамблевой техники певца в классе ансамбля	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к опросу.
2	Особенности практической работы с вокальным ансамблем	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию
3	Работа над партитурой произведения. Художественное освоение музыкального произведения	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к опросу.
4	Особенности подбора репертуара для разных видов вокального ансамбля. Репертуарный план и его значение.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию
5	Методика работы над дикцией и артикуляцией в вокальном ансамбле	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к опросу. Подготовка к докладу
6	Строй в вокальном ансамбле-методы работы.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к опросу.
7	Организация репетиционного процесса	Анализ и конспектирование основной и дополнительной учебной литературы, предлагаемой к изучению темы. Подготовка к опросу. Подготовка к тестированию
8	Подготовка программы а-саррелла. Развитие навыка управления камерным коллективом, а также умения организации репетиционного процесса. Демонстрирование	Изучение и анализ произведений из репертуарного списка для работы с вокальным ансамблем. Поиск оптимальных методов вокально-хоровой работы. Подготовка к репетиции. Подготовка к концерту

	студентом умения создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения	
9	Подготовка программы с сопровождением. Развитие навыка управления камерным коллективом, а также умения организации репетиционного процесса. Совершенствование художественно-исполнительских качеств, эмоционально-психологической выносливости, артистичности.	Изучение и анализ произведений из репертуарного списка для работы с вокальным ансамблем. Поиск оптимальных методов вокально-хоровой работы. Подготовка к репетиции. Подготовка к зачету, зачету с оценкой, экзамену

3. Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

3.1. Общие рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся

Методика организации самостоятельной работы студентов зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объёма часов на её изучение, вида заданий для самостоятельной работы, индивидуальных качеств обучающегося и условий образовательной деятельности.

Процесс организации самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы:

- **подготовительный** (определение целей, составление программы, подготовка методического обеспечения, подготовка оборудования);
- **основной** (реализация программы, использование приемов поиска информации, усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, самоорганизация процесса работы);
- **заключительный** (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации труда).
- Подведение итогов и оценка результатов контролируемой самостоятельной работы осуществляется во время контактных часов с преподавателем.

Методические рекомендации для студентов по отдельным формам самостоятельной работы

№ п/п	Форма самостоятельной работы в соответствии	Методические рекомендации для студентов

	с таблицей 1 рекомендаций	
1.	Анализ и конспектирование основной и дополнительной литературы	При работе с учебной литературой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Правильный подбор учебной литературы рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература указана в методических разработках по данному курсу. Изучая материал по выбранной литературе, следует переходить к следующему вопросу только после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного вывода). Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем. Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые понятия. Такой лист помогает запомнить основные положения лекции, а также может служить постоянным справочником для студента. Различают два вида чтения: первичное и вторичное. Первичное - это внимательное, неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не должно остаться ни одного непонятого слова. Содержание не всегда может быть понятно после первичного чтения. Задача вторичного чтения - полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может быть и не вторым, а третьим или четвертым). Основные виды систематизированной записи прочитанного: 1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого

		материала; 3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения фактического материала; 4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. Методические рекомендации по составлению конспекта: 1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта; 2. Выделите главное, составьте план; 3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию автора; 4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно. 5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость мысли. В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять поля. Овладение навыками конспектирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной работы.
2.	Подготовка к опросу по ключевым категориям дисциплины	Подготовка к опросу по ключевым категориям дисциплины предполагает повторение содержания конспектов лекций; изучение дополнительной литературы – учебной, научной, методической, публицистической; обобщение, формирование собственной позиции, выбор и осмысление формулировок основных понятий и категорий дисциплины, продумывание прикладного значения изученных процессов и явлений в контексте профиля подготовки, проверку и структурирование конспектов, изучение дополнительной литературы по пройденным темам курса, самопроверку.

3.	Изучение и анализ произведений из репертуарного списка для работы с вокальным ансамблем.	Репертуарный список разрабатывается и предоставляется педагогом ведущим дисциплину. Эта форма самостоятельной работы направлена на подготовку студента к непосредственно репетиционному процессу. Она заключается в изучении партитур (игра партитуры на рояле, пение голосов партитуры, изучение творчества композитора, написавшего партитуру) и их анализе (вокальные, динамические, метро-ритмические, артикуляционные, дикционные и другие сложности исполнения партитуры). Оценка уровня сложности партитуры для исполнения вокальным ансамблем.
4.	Поиск оптимальных методов вокально-хоровой работы.	Эта форма самостоятельной работы предполагает изучение специальной литературы по хороведению, методике работы с хоровым коллективом, методике постановки голоса. Она направлена на качественную подготовку студента к каждой репетиции вокального ансамбля. Студент должен самостоятельно проанализировать все ошибки и неточности, допущенные на предыдущей репетиции, чтобы найти правильные формы постановки технических и художественных задач на следующей репетиции.
5.	Подготовка к тестированию	Лучше сразу сориентироваться во всем материале и обязательно расположить весь материал согласно тестовым вопросам, эта работа может занять много времени, но все остальное – это уже технические детали (главное – это ориентировка в материале). Сама подготовка связана не только с «запоминанием». Подготовка также предполагает и переосмысление материала, и даже рассмотрение альтернативных идей. Готовить «шпаргалки» полезно, но на тестировании лучше ими не пользоваться. Главный смысл подготовки «шпаргалок» – это систематизация и оптимизация знаний по данному предмету, что само по себе прекрасно – это очень сложная и важная для студента работа, более сложная и важная, чем простое поглощение массы учебной информации. Сначала студент должен продемонстрировать, что он «усвоил» все, что требуется по программе обучения, и лишь после этого он вправе высказать иные, желательно аргументированные точки зрения.
6.	Подготовка к репетиции	Эта форма самостоятельной работы предполагает планирование времени и содержания предстоящей репетиции, а так же постоянное совершенствование игры партитуры, пения голосов партитуры, техники дирижирования.
7.	Подготовка к написанию доклада/презентации	Выбрать из перечня изученных тем наиболее актуальную и проблемную по мнению студента; всесторонне изучить выбранную проблему на теоретическом, методологическом, технологическом и практическом уровнях, используя печатные и электронные библиографические источники; обобщить изученное и изложить в собственном понимании, опираясь на мнение

	профессионалов в виде цитирования; подготовиться к краткому изложению основных положений доклада и обоснованию своей точки зрения на решение проблемы, развитие исследуемого объекта на практике. Цель доклада зависит от целей обобщения материала, который будет содержаться в докладе. Из цели доклада можно выделить несколько основных задач, которые будут сформированы исходя из полного и разностороннего раскрытия темы в докладе. Обычно выделяют от трех до шести-семи основных задач. Решение этих задач (освещение вопросов, которые включаются в эту тему) может быть решено в строгой последовательности, однако в некоторых случаях возможны варианты последовательности таких задач. Для доклада необходимо четко представлять, что есть предмет и объект доклада. Объект доклада – рассматриваемое явление или физический объект. Предмет доклада – исследуемое отношение, которое связано с данным объектом. Понимание объекта и предмета доклада необходимо для разностороннего раскрытия темы и исключения смешения материала с материалом, касающемся других объектов и предметов, которые не связаны с основной темой, или не важны для раскрытия данной темы. После уяснения цели и задач доклада необходимо сформировать план. Этот план определяет основные разделы доклада (пункты) в зависимости от поставленных задач. Материал для доклада необходимо подбирать, обращая особое внимание на следующие его характеристики: - отношение к теме исследования; - компетентность автора материала; - конкретизация и подробность; - новизна; - научность и объективность; - значение для исследования. Источник материала: периодические издания, научная литература, материала научных конференций, Интернет-ресурсы. При выборе, например, периодического издания для поиска материала необходимо учитывать общую направленность такого издания, целевую аудиторию. При использовании Интернет- источников важно иметь ввиду, что в них материал может быть ошибочным или неполным, так как глобальная сеть доступна для большого количества пользователей и их квалификация также может различаться. При подборе литературных источников важен год издания, основные цели такого издания. Целевая аудитория и цели книга обычно находятся в введении. При изложении материала нужно плавно переходить от одного вопроса к следующему, желательно обобщать материал каждого пункта (раздела) доклада используя такие слова, как «таким образом», «итак», «необходимо

		подчеркнуть» и т.п. Такие обобщения гарантируют правильное и полное восприятие материала аудиторией. Если в материале используются цитаты или определения других авторов, то необходимо сослаться на таких авторов. В конце доклада, должен быть краткий вывод, который показывает, насколько цель доклада была выполнена. В выводе (заключении) должны быть отражены все задачи и степень их выполнения.
7	Подготовка к промежуточной аттестации	Промежуточной аттестацией по дисциплине «Вокальный ансамбль и практика работы с вокальным ансамблем» являются зачет, зачет с оценкой и экзамен. Подготовка к промежуточной аттестации заключается в оттачивании исполнения партитуры для выступления на концерте вокальных ансамблей, психологическая работа, направленная на борьбу с излишним сценическим волнением, нахождение правильного эмоционального настроя для выступления.

Рекомендации по самостоятельной работе студента.

Самостоятельная работа студента играет важнейшую роль в подготовке вокального ансамбля, руководителем которого он является, к зачетным и экзаменационным выступлениям.

Подбор репертуара производится студентом совместно с преподавателем. При этом необходимо учитывать программные требования, предъявляемые к репертуару вокального ансамбля по семестрам.

Студентам в одном семестре необходимо разучить с коллективом два произведения *a cappella* и с сопровождением различных по жанрово-стилистическим признакам, по музыкальной форме, по темповым, метроритмическим характеристикам. Посредством разучивания произведений различных эпох и жанров студент расширяет свой музыкальный кругозор. Произведения *a cappella* должны быть небольшого объема, гомофонно-гармонического склада, или с некоторой самостоятельностью в «голосах», в умеренном темпе. При подборе репертуара необходимо учитывать вокальные возможности коллектива. Значительное место в репертуарном списке ансамбля могут занять произведения с элементами полифонии, контрастной динамикой, агогическими изменениями темпа. В репертуар коллектива должны входить произведения как отечественной, так и зарубежной классики, кроме того возможно включение в работу хоровых сочинений современных композиторов.

Студент должен научиться самостоятельно работать с ансамблем над общемузыкальными и хоровыми средствами художественной выразительности; над полным и ярким раскрытием способностей каждого певца в рамках ансамблевого пения и поставленной задачи; над музыкальностью, выразительностью, одухотворенностью, образностью и эмоциональностью исполнения, а также над творческой раскрепощенностью и артистизмом певцов коллектива.

Самостоятельная работа студента над репертуаром вокального ансамбля должна включать в себя:

1. Умение составить план репетиционной работы ансамбля.

Перед тем, как приступить к разучиванию произведения с ансамблем, студент – руководитель коллектива должен составить план репетиционной работы. Каждое занятие должно проводиться осмысленно, решать определенные, заранее намеченные руководителем задачи. В работе над произведением можно выделить несколько этапов:

- знакомство с сочинением (исполнение руководителем на фортепиано, чтение партитуры с листа);
- работа над исполнительскими задачами;
- художественное осмысление поэтического и музыкального текста;
- работа над артистичностью, эмоциональной раскрепощенностью певцов.

2. Умение произвести теоретический анализ произведения.

Начальный этап самостоятельной работы студента над сочинением включает в себя тщательный теоретический анализ. Студентом должны быть определены:

- жанр сочинения;
- стиль письма;
- форма;
- особенности гармонического языка;
- фактура;
- особенности метроритма;
- кульминационная зона сочинения.

Студенту рекомендуется проанализировать сочинение с точки зрения потенциальных исполнительских трудностей, а также найти способы преодоления таковых.

Под исполнительскими трудностями понимаются:

- особенности строя; ансамбля; метроритма;
- звуковедение;
- интонационный состав мелодии;
- штриховая работа;
- темповые и агогические особенности;
- нюансировка;
- tessitura вокальных партий.

3. Умение исполнить партитуру на фортепиано.

Для ознакомления певцов с новым сочинением рекомендуется исполнить его на фортепиано. При этом певцы внимательно следят по партитуре и выявляют для себя возможные исполнительские трудности. Требования к игре:

- **музыкантская грамотность**, включающая точное исполнение метроритмических особенностей сочинения, соблюдение нюансировки, агогических изменений, выявление в игре особенностей фактуры и штриховой работы;
- **выразительность исполнения**, под которой подразумевается художественно оправданная трактовка, эмоциональность.

4. Умение распеть певцов.

Для наибольшей эффективности работы ансамбля в начале занятия рекомендуется проводить распевание. Упражнения для распевания должны отвечать различным задачам:

- упражнения на дыхание;
- упражнения на формирование гласных;
- дикционные упражнения;
- упражнения на подвижность голоса;
- штриховые упражнения;
- упражнения на развитие мелодического и гармонического слуха.

5. Умение исполнить все голоса партитуры.

Для наибольшей интенсивности работы над партитурой, процесс ее освоения должен обязательно включать образцовый показ руководителя голосом. Такой способ

работы над произведением дает быстрые положительные результаты. При этом знание руководителем голосов партитуры должно быть близко к «наизусть». Показ голосом должен быть:

- интонационно точен;
- грамотен с точки зрения исполнительских задач;
- выразителен.

6. Умение создать художественный образ произведения.

Один из важнейших этапов работы над сочинением – создание художественного образа. Студент–руководитель ансамбля должен познакомиться с творческим наследием не только композитора, но и поэта, найти информацию об исторической эпохе, в которую творил поэт, тщательно проработать поэтический текст. Студенту рекомендуется:

- определить стихотворный размер;
- найти главные опорные слова, раскрывающие смысл поэтического текста;
- выявить кульминационную зону стихотворения и сопоставить ее с кульминацией музыкального текста;
- проанализировать, какими именно средствами музыкальной выразительности раскрыт замысел поэта.

Методические рекомендации составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 53.03.05 «Дирижирование»
профиль подготовки «Дирижирование академическим хором»

Составитель доцент, кандидат искусствоведения А.Г. Труханова