

**ПРАВОСЛАВНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ –
ДУХОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
"ДУХОВНОЕ УЧИЛИЩЕ ПО ПОДГОТОВКЕ РЕГЕНТОВ И ИКОНОПИСЦЕВ
КАЛУЖСКОЙ ЕПАРХИИ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ"**

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

«Вокальный ансамбль»

для специальностей:

53.02.06 Хоровое дирижирование; Регент церковного хора, преподаватель

Одобрено на заседании
Педагогического совета КДУ

Протокол № 1

«29» августа 2022 г.

Ректор КДУ

протоиерей Иоанн Паюл

Калуга, 2022

Рабочая программа учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, Примерной основной образовательной программы по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование» (Приказ Минобрнауки РФ от 27 октября 2014 г. N 1383), Церковного образовательного стандарта по специальности «Регент церковного хора, преподаватель» (2017 г.), Основной профессиональной образовательной программы Духовного училища по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии Русской Православной Церкви.

Организация-разработчик: Православная религиозная организация – Духовная профессиональная образовательная организация «Духовное училище по подготовке регентов и иконописцев Калужской епархии Русской Православной Церкви» (Духовное училище)

Разработчики:

Тарасова С.А., преподаватель Духовного училища

Гонтарюк Н.В., преподаватель Духовного училища

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Вокальный ансамбль»

1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование», Церковного стандарта (2014 г.) по специальности «Регентство».

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: ПМ.00 «Профессиональные модули», ПМ.01 «Дирижерско-хоровая деятельность», МДК.01.03.01. «Постановка голоса, вокал», МДК.01.03.01.02. «Вокальный ансамбль».

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины

Основная цель курса: теоретическая и практическая подготовка обучающихся к дирижированию хором и регентской работе.

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен:
владеть:

- начальными вокальными навыками;
- различными вокальными приёмами;

уметь:

- проводить распевки, вокальные упражнения;
- пользоваться камертоном;
- пользоваться специальной литературой по данной дисциплине;
- работать с текстом хоровых произведений и песнопений по тактам;
- аналитически разбирать хоровое произведение и песнопение (четкое слово);
- проводить репетиционную работу по вокалу;

знать:

- строение голосового аппарата (схему);
- особенности работы над текстом хоровых произведений и песнопений по тактам;
- специальные упражнения для развития голоса от малого к сложному (по диапазону);
- основы гигиены голоса (артикуляция, дикция, дыхание, интонация);
- профессиональную терминологию.

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - **368** часов, в том числе:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося **288** часов;
- самостоятельной работы обучающегося **80** час.

1.5. Условия успешного освоения программы дисциплины:

При обучении важно соблюдать системность и регулярность занятий. Форма обучения - групповые занятия с обучающимися по 2 часа 1 раз в неделю.

Перед обучением по программе необходимо выявление типа и диапазона голоса обучающегося для выбора произведений, музыкальной подготовки и голосовых данных.

Обучающимся с недостаточной музыкальной подготовкой и слабыми голосовыми данными необходимо предусмотреть специальные упражнения для развития их типа голоса от малого к сложному (по диапазону). Например, в пределах октавы.

Обучающимся, с более выраженными способностями и музыкальной подготовкой, предлагаются упражнения более сложного характера (на развитие голосового аппарата) в 1,5 – 2 октавы с разнообразными попевками, включая дикцию.

Для обучающихся по индивидуальному учебному плану необходимо предусмотреть

занятия по вокалу в полном объеме с помощью дистанционных технологий с обеспечением качественной аудиоаппаратурой.

1.6. Ключевые компетенции обучающихся при успешном освоении дисциплины

1.6.1. Общие компетенции, включающие в себя способность:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

1.6.2. Профессиональные компетенции, соответствующие видам деятельности:

1.6.2.1. Дирижерско-хоровая деятельность

ПК 1.2. Осуществлять исполнительскую деятельность и репетиционную работу в условиях концертной организации, в хоровых и ансамблевых коллективах.

ПК 1.3. Систематически работать над совершенствованием исполнительского репертуара.

ПК 1.4. Использовать комплекс музыкально-исполнительских средств для достижения художественной выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения.

ПК 1.5. Применять в исполнительской деятельности технические средства звукозаписи, вести репетиционную работу и запись в условиях студии.

ПК 1.7. Осваивать хоровой и ансамблевый исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

1.6.2.2. Педагогическая деятельность.

ПК 2.3. Использовать базовые знания и навыки по организации и анализу учебного процесса, методике подготовки и проведения урока в вокальном классе.

ПК 2.4. Осваивать основной учебно-педагогический репертуар;

ПК 2.5. Применять классические и современные методы преподавания вокального искусства;

ПК 2.6. Использовать индивидуальные методы и приемы работы в вокальном классе с учетом возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся;

ПК 2.7. Планировать развитие профессиональных навыков у обучающихся;

ПК 2.8. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	72
в том числе:	
прослушивание	4
академ-концерт	4
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	36
Итоговая аттестация в форме экзамена	

2.2. Содержание учебной дисциплины и уровень освоения

2. Тематический план и содержание курса

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа обучающихся	Объем часов	Уровень освоения
	2 курс 3 семестр		
Введение	Понятие ансамбля. Особенности вокального ансамблевого исполнительства; исторические сведения. Цели и задачи учебной дисциплины. Специфика. Основные требования к голосам поющих. Эстетические свойства академического вокального ансамблевого пения. Элементарные упражнения-распевания. Пение знакомых простых произведений (богослужбных, популярных, классических), народных песен.	4	
Раздел 1. Овладение вокально-ансамблевыми исполнительскими приемами			
Тема 1.1. Выявление данных обучающихся.	Знакомство с голосами обучающихся. Методы определения особенностей голоса. Выявление вокальных данных: тембра, диапазона, динамики голоса, точности интонирования и прочих музыкальных данных. Формирование партий ансамблистов. Распевание: на дыхание, контрастное звукоизвлечение, интонационные упражнения. Разучивание 4-х – 6-ти небольших разнохарактерных произведений 1-й степени сложности.	8	
Тема 1.2. Овладение вокальными исполнительскими приемами	Обобщение знаний обучающихся о работе голосового аппарата, особенностей голосов, составляющих вокальный ансамбль, об основах вокальной техники. Пение вокально-интонационных упражнений: на дыхание, звукообразование, дикцию, динамику, ритм. Овладение певческой опорой звука. Разучивание 4-х – 6-ти небольших нетрудных произведений: а) а`capella б) с сопровождением фортепиано Закрепление произведений, разученных на предыдущих занятиях	8	
Тема 1.3. Формирование вокально-технических и художественно-исполнительских навыков	Знакомство с тремя типами дыхания, особенностями диафрагматического (смешанного) дыхания, обозначениями дыхания в партитурах. Выполнение дыхательных упражнений, в том числе на «цепное» дыхание. Атака звука (три типа); выполнение упражнений приемом «закрытым ртом». Значение разного типа дыхания в ансамблевом исполнительстве. Разучивание 2-4 простых произведений, продолжение работы над произведениями предыдущих занятий.	6	

	<p>Значение дикции в исполняемой музыке. Влияние отчетливого произнесения текста на понимание содержания исполняемого произведения, улучшение качества звука. Овладение средствами выразительной передачи текста. Выполнение упражнений на дикцию.</p> <p>Динамика – распределение силы звучания. Выполнение упражнений с основными динамическими оттенками.</p> <p>Значение дикции и динамики в ансамблевом исполнительстве.</p> <p>Разучивание 2-4 произведений средней сложности а'capella и с сопровождением фортепиано.</p>	6	
Самостоятельная работа: Подготовить примеры из вокально-хоровой литературы и сделать их вокально-хоровой анализ и способы разучивания в вокальном ансамбле.		4	
		ИТОГО	32
		Самостоятельная работа	4
		2 курс 4 семестр	
Раздел 2. Развитие вокально-технических и художественно-исполнительских навыков			
Тема 2.1. Этапы развития исполнительского мастерства.	<p>Анализ и самооценка исполнительской деятельности.</p> <p>Выявление положительных качеств исполнения произведения: умение владеть своим голосом, обладать психологической готовностью к выступлению.</p> <p>Выявление недостатков исполнения произведения: детонирование, пение без опоры, неумение держать свою партию в ансамбле, неправильно дышать во время пения, невнятное произношение слов, ритмические и интонационные неточности и т.д.</p> <p>Способы устранения недостатков.</p> <p>Разучивание 4-6 произведений различных жанров.</p>	10	
Тема 2.2. Развитие вокально-технических и художественно-исполнительских навыков.	<p>Работа над произведениями 2-й степени сложности: усложнение ритма, размера, диапазона, различного темпа движения: Adagio, Moderato, allegretto; различного стиля изложения: гомофонно-гармонического, подголосочной и имитационной полифонии и др.</p> <p>Разучивание произведений без сопровождения - русские и зарубежные народные песни, авторские произведения для вокального ансамбля с сопровождением и без. Всего – 8 произведений.</p>	10	
	<p>Особенности работы с детским вокальным ансамблем младшего возраста.</p> <p>Разучивание произведений 2-3 сложности: ансамбли зарубежных композиторов-классиков; старинной музыки (Средние века, Возрождение, Барокко и т.д.); русских композиторов-классиков; русские народные песни.</p>	6 14	
Самостоятельная работа: Подбор распевок для ансамбля на различные виды техники.		3	

Самостоятельная работа: Подбор 2 произведений для детского ансамбля младшего возраста. Проанализировать трудности и составить план разучивания.		3	
		ИТОГО	40
		Самостоятельная работа	6
		ИТОГО за 2 курс	72
		Самостоятельная работа	10
3 курс 5-6 семестры			
Раздел 3. Развитие навыков разбора и разучивания вольно-ансамблевых произведений			
Тема 3.1. Анализ партитуры, этапы и способы разучивания произведения	Анализ партитуры произведения. Методика анализа произведения разных форм и стилей.	2	
	Определение этапов разучивания произведения.	2	
	Способы разучивания произведения.	2	
	Определение трудностей разучивания произведения.	2	
Тема 3.2. Анализ и разучивание произведений 3-ей степени сложности	Анализ и разучивание концертного репертуара (народная песня, молитва, авторское произведение, произведение музыкальной классики, и др.) для вокального ансамбля 3-ей степени трудности (Приложение 1а)	14	
	Подбор, анализ и разучивание Рождественского репертуара (песнопения, калядки)	10	
	Анализ и разучивание концертного репертуара (народная песня, молитва, авторское произведение, произведение музыкальной классики, и др.) для вокального ансамбля 3-ей степени трудности (Приложение 1б)	24	
	Подбор, анализ и разучивание Пасхального репертуара	12	
	Резерв, обобщение пройденного материала	4	
Самостоятельная работа: Подбор распевок для детского ансамбля на различные виды техники.		12	
Самостоятельная работа: Подбор и анализ репертуара для детского ансамбля.		24	
		ИТОГО аудиторных часов	72
		Самостоятельная работа	36
		ИТОГО за 3 курс	108
4 курс 7-8 семестры			
Раздел 4. Основы руководства вокальным ансамблем			
	Анализ и разучивание концертного репертуара (народная песня, молитва, авторское произведение, произведение музыкальной классики, и др.) для вокального ансамбля 3-ей степени трудности (Приложение 1в). Основы руководства вокальным ансамблем.	14	
	Разучивание Рождественского репертуара (песнопения, калядки) с ансамблевой	14	

	группой (в качестве руководителя)		
	Разучивание Пасхального репертуара с ансамблевой группой (в качестве руководителя)	14	
	Подготовка к концертной деятельности	60	
	Подбор, анализ и разучивание репертуара курсового ансамбля	42	
	Самостоятельная работа: Подбор распевок для ансамбля на различные виды техники.	12	
	Самостоятельная работа: Подбор и анализ репертуара для ансамбля.	24	
	Самостоятельная работа: Анализ и подготовка к разучиванию ансамблевого сочинения.	36	
	ИТОГО аудиторных часов	144	
	Самостоятельная работа	72	
	ИТОГО за 4 курс	216	

Обучение по программе проводится в форме практических занятий, где пение занимает основную часть времени. Каждое занятие начинается с распевания, настройки слуха и голоса. Упражнение на дыхание, опору звука, протяжность дыхания, филировку звука, артикуляцию проводятся на каждом занятии. Особая часть этих упражнений направлена на формирование чистой интонации, достижения хорового строя. Далее следуют упражнения, связанные с разучиваемыми на занятии произведениями.

Основную часть каждого занятия занимает разучивание репертуара. Репертуар каждого занятия содержит 3-4 произведения разного характера: кантиленные, динамичные, акапельные и с сопровождением фортепиано, разные по жанру: народная песня, классическое, духовное сочинение. Степень сложности каждого произведения диктует разное количество времени для его разучивания, поэтому каждое занятие может содержать знакомство с одним произведением, проработка другого и завершение (сдача партий) третьего.

Каждое занятие является практикой тех знаний и умений, которые обучающиеся получают на занятиях других вокально-хоровых дисциплинах.

3 . УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Общие условия

Для успешного освоения программы дисциплины необходимо обеспечить тесные междисциплинарные связи с дисциплинами: Музыкальная литература (зарубежная и отечественная), История церковной музыки, Церковное пение (обиход), Постановка голоса, вокал, Анализ музыкальных произведений.

3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.

Оборудование учебного кабинета:

- Стулья по количеству обучающихся, фортепиано, пюпитры.

Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, аудиоколонки, аудиоплеер.

3.3. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.

Основные источники:

1. Сикур П.И. Воспою тебе. Основы вокальной техники и исполнительства для вокалистов, руководителей хоров, профессионалов и любителей светского и церковного пения. – М.: Русский Хронограф, 2006.

Дополнительные источники:

1. С.И.Танеев. Собрание духовных песнопений для хора без сопровождения – СПб.: Издательство Живоносный Источник, 2010 г.

2. Образцы церковных песнопений и духовномузыкальных сочинений: Хрестоматия: прил. К уч. Пособ. «Регентское мастерство» / сост. Т.И.Королева, В.Ю.Перелешина – М.: Изд-во ПСТГУ, 2009. – 184 с.

3. "Благослови, душе моя, Господа.." песнопения всеобщного бдения / Сост. А.Ратников, Л. Боровлева, И.Соловьев. М., 1995.

4. Божественная Литургия для смешанного хора. Ред. Г.Н.Лапаев. М.: Живоносный источник, 2000.

3.

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения занятий, опросов, прослушиваний

Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания)	Формы и методы контроля и оценки результатов обучения
1	2
<p>Освоенные умения: В результате освоения дисциплины обучающийся должен:</p> <p>владеть: начальными вокальными навыками; различными вокальными приёмами;</p> <p>уметь: проводить распевки, вокальные упражнения; пользоваться камертоном; пользоваться специальной литературой по данной дисциплине; работать с текстом хоровых произведений и песнопений по тактам; аналитически разбирать хоровое произведение и песнопение (четкое слово); проводить репетиционную работу по вокалу;</p> <p>знать: строение голосового аппарата (схему); особенности работы над текстом хоровых произведений и песнопений по тактам; специальные упражнения для развития голоса от малого к сложному (по диапазону); основы гигиены голоса (артикуляция, дикция, дыхание, интонация); профессиональную терминологию.</p>	<p>Контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> - прослушивание; - подготовка самостоятельных работ; - контрольные занятия; - индивидуальный опрос; - зачет; - дифференцированный зачет. <p>Итоговый контроль в форме: дифференцированный зачет</p>

На 3 курсе (2 год обучения) каждое занятие состоит из двух частей: анализ произведения (какой-либо его части) и способа (способов) его разучивания. На 2 году обучения выбираются произведения 3-ей степени сложности: более масштабных форм, более развитого музыкального содержания, контрастной динамики, ритмики, имитационного и полифонического развития, отклонений, модуляций и т.д. Самостоятельная работа обучающихся направлена на подготовку их участия в работе лагерной летней смены, где они ведут кружковую работу по обучению детей пению.

На 4 курсе (3 год обучения) обучающиеся самостоятельно подбирают концертный репертуар для детского ансамбля. Если количество обучающихся на 4 курсе и их вокальные данные достаточны для создания собственного курсового ансамбля (3-6 чел.), одно занятие в неделю можно посвятить разучиванию и подготовке курсового концертного репертуара. На 4 курсе работа направлена на обобщение полученных знаний и отработку навыков, на участие в исполнительской концертной деятельности обучающихся, а также прохождение практики в младших классах образовательной организации. На каждом занятии одному или нескольким обучающимся 4 курса отводится время для его работы с ансамблем под руководством преподавателя.

Критерии оценок:

На дифференцированном зачете на 2-3 курсе оценка «отлично» ставится за умение исполнить все партии двух разнохарактерных исполняемых произведений: интонационно и ритмически точно, выразительно, с исполнением всех авторских указаний. На 4 курсе дополнительно обучающийся должен продемонстрировать умение руководить ансамблем: каждый обучающийся самостоятельно выбирает простую детскую песню и готовится к её разучиванию членами вокального ансамбля.

На дифференцированном зачете на 2-3 курсе оценка «хорошо» ставится за умение исполнить все партии двух разнохарактерных исполняемых произведений: интонационно и ритмически точно, выразительно, с исполнением всех авторских указаний с небольшими неточностями. На 4 курсе дополнительно обучающийся должен продемонстрировать умение руководить ансамблем: каждый обучающийся самостоятельно выбирает простую детскую песню и готовится к её разучиванию членами вокального ансамбля, но демонстрирует умения с небольшими погрешностями.

На дифференцированном зачете на 2-3 курсе оценка «удовлетворительно» ставится за базовые умения (см. выше) с 2-3 существенными погрешностями в исполнении партий, неуверенности при разучивании.

На зачете оцениваются умения точно исполнить все партии разучиваемых в семестре произведений. Учитывается полнота выполнения всех самостоятельных заданий по подбору репертуара, распевок, планов разучивания и т.д.

Список тем курсовых работ

1. Взаимосвязь традиций вокально-ансамблевого исполнительства Грузии и России.
2. Взаимосвязь традиций вокально-ансамблевого исполнительства Сербии и России.
3. Взаимосвязь традиций вокально-ансамблевого исполнительства Китая, Японии и России.
4. Детское вокально-ансамблевое исполнительство от СССР до наших времён.
5. Традиции вокально-ансамблевого пения в России XIX века.
6. Вокально-ансамблевое исполнительство Валаамского монастыря.

Список тем дипломных работ

Вокальный ансамбль как одна из форм духовно-нравственного развития ребёнка.
Вокально-ансамблевое исполнительство монастырей России.