

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С.Л. Шпарло

«17» 07 2023

Регистрационный № УД-6-282/зуч.

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

Учебная программа

учреждения образования по учебной дисциплине

для специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады

Профилизации: Эстрадно-джазовый вокал

Учебная программа составлена в соответствии с учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизации: эстрадно-джазовый вокал, Регистрационный № 6-05-02-08/23 уч.

СОСТАВИТЕЛЬ

Т. Н. Дробышева, доцент кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А. О. Мурзич, художественный руководитель учреждения Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», заслуженный работник культуры Республики Беларусь;

И. М. Громович, декан факультета музыкального и хореографического искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 04.05.2023)

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05.07.2023)

СОГЛАСОВАННО

Директор учреждения «Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр»

С.А. Пукита

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная программа по учебной дисциплине «Вокальный ансамбль» является частью теоретической и практической подготовки специалистов учреждения высшего образования специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады: профилизация эстрадно-джазовый вокал и преподается в тесной связи с учебными дисциплинами «Вокал», «Техника эстрадного вокального исполнительства», «Сценическая речь», «Сценическое движение». «Голосо-речевой тренинг», «История искусства эстрады», «Аранжировка и переложение музыкальных произведений», – и является необходимой частью процесса подготовки высокопрофессионального специалиста.

Целью учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» является подготовка эрудированных, высокопрофессиональных специалистов для самостоятельной работы в сфере исполнительского искусства, способных работать в различных составах вокальных и вокально-инструментальных групп. В связи с этим цель предмета предполагает решение следующих *задач*:

- комплексное развитие вокальной техники и исполнительского мастерства, соответствующих современным требованиям эстрадного исполнительского искусства;
- развитие гармонического мышления и навыков координации слуха и голоса певца;
- изучение и освоение средств музыкальной выразительности ансамблевого исполнения;
- развитие навыков унисонного и многоголосого пения;
- формирование навыков исполнения в составе группы back-vocal;
- формирование основ певческого дыхания при исполнении ансамблевых произведений, умение пользоваться цепным видом дыхания;
- развитие навыков пения а cappella, под фонограмму «–1» и в сопровождении различных инструментальных составов;
- выработка навыков слухового и психофизического самоконтроля;
- расширение профессиональных знаний студентов в вопросах художественной интерпретации произведений различных жанров и стилей.

Освоение учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» должно обеспечить формирование специальных компетенций: СК-5 Применять в практической деятельности музыкальные и технические приемы ансамблевого вокального исполнительства в различных жанрово-стилевых направлениях эстрадной музыки.

В результате освоения учебной дисциплины в рамках специальной компетенции студенты должны *знать*:

- компоненты ансамблевого исполнительства;
- цепной тип дыхания при исполнении ансамблевых произведений;
- различные жанры, стили и формы академической, джазовой, рок- и поп-музыки;

- принципы унисонного и многоголосого пения;
- специфику пения в составе группы *back-vocal*;

уметь:

- использовать компоненты ансамблевого исполнительства;
- применять цепной тип дыхания при исполнении ансамблевых произведений;

– исполнять ансамблем произведения различных жанров, стилей и форм академической, джазовой, рок- и поп-музыки (*a cappella*, под фонограмму «-1», в сопровождении акустических инструментов);

- применять принципы унисонного и многоголосого пения;
- использовать навыки пения в составе группы *back-vocal*;

владеть:

- принципами унисонного и многоголосого пения;
- принципами вокальной импровизации;
- умением чтения ансамблевых партитур с листа.

В соответствии с учебным планом по специальности на изучение учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» в дневной форме получения высшего образования всего отведено 678 часов, из них 280 часов аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» в заочной форме получения образования всего отведено 678 часов, из них 64 часа аудиторные (практические) занятия. Рекомендуемые формы промежуточной аттестации – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Учебная дисциплина «Вокальный ансамбль»: цель и задачи, взаимосвязь с другими дисциплинами («Вокал», «Техника эстрадного вокального исполнительства», «Теория музыки», «Сценическая речь», «Голосоречевой тренинг», «Сценическое движение», «Постановка номера», «История искусства эстрады»).

Несколько значений слова «ансамбль»: ансамбль как группа совместно выступающих музыкантов, ансамбль как музыкальное произведение или отдельный номер в концертно-сценических жанрах для группы исполнителей, ансамбль как характеристика ансамблевого звучания, согласованность исполнения при коллективном пении (ритмический, динамический, тембровый и т. д. ансамбль).

Раздел 1. Вокальный ансамбль как форма музыкального исполнительства

Тема 1. Специфика вокального ансамбля как творческого коллектива

Вокальный ансамбль как творческий коллектив с общими целями и задачами. Роль руководителя коллектива в создании творческого контакта, духовной общности и ответственности каждого певца как залог активной жизнедеятельности коллектива. Ансамблевое исполнительство как умение соизмерять личностную индивидуальность с индивидуальностью партнеров для обеспечения слаженности звучания ансамбля. Обусловленность ансамбля жанровыми признаками, стилистикой исполняемых произведений, составом исполнителей. Виды и типы ансамбля. Состав ансамбля по количеству участников (от двух до десяти человек). Тип ансамбля по составу голосов (женский, мужской, смешанный, детский). Подбор репертуара и распределение партий в ансамбле.

Специфика вокальной работы при коллективном пении, сложность исполнения а cappella, специфика исполнения с аккомпанементом акустических инструментов, воспитание навыков чистой интонации, недостатки в ансамблевом пении (тусклое звучание, форсированный звук, «пестрое» звучание и т. д.) и методы их устранения. Элементы ансамблевого звучания. Единство эмоциональной интерпретации ансамблевых произведений.

Тема 2. Техническое обеспечение учебной дисциплины «Вокальный ансамбль»

Освоение учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

- звукоусиливающая аппаратура (две колонки подходящей для аудитории мощности, пульт со встроенной звуковой обработкой или отдельный аппарат для обработки звука);
- радио или шнуrowые микрофоны по количеству человек в ансамбле;
- компьютерное оборудование с соответствующим лицензионным программным обеспечением;
- пульта для нот;
- фортепиано.

При работе с ритм-группой используются мониторы, ударная установка, клавиши, звукоусиливающая аппаратура для бас-гитары, соло-гитары, клавиш.

Правила работы со звукоусиливающей аппаратурой. Техника безопасности при работе с аппаратурой.

Раздел 2. Техника ансамблевого исполнительства и вокально-исполнительские средства выразительности

Тема 3. Компоненты ансамблевого исполнительства

Звуковой ансамбль как уравновешенность, слитность и согласованность всех элементов ансамблевого звучания. Компоненты ансамблевого звучания: унисонный ансамбль (звучание отдельной партии при полном динамическом, тембровом, метроритмическом слиянии голосов); ритмический ансамбль; динамический ансамбль (слитность голосов по силе звучания); тембровый ансамбль; дикционный ансамбль; гармонический ансамбль; полифонический ансамбль; ансамбль солирующей партии с аккомпанирующим ансамблем; частный ансамбль (слитность звучания голосов отдельной партии); общий ансамбль (уравновешенность звучания между партиями).

Тема 4. Интонирование в ансамбле.

Унисонный и гармонический ансамбль

Строй в ансамбле – система звуковысотных соотношений. Правила интонирования. Равномерно-темперированный и зонный строй. Особенности дифференциации слухового внимания при пении в вокальном ансамбле. Зависимость интонирования от стиля произведений (джазовая микроинтонация). Гармонический и мелодический строй (вертикальный и горизонтальный

строй). Развитие навыков чистого интонирования. Анализ причин плохого строя и средства его исправления.

Унисонное пение. Развитие вокального слуха, гармонического слуха. Особенности интонирования мажора и минора, функциональных гармоний. Правила интонирования звукорядов, интервалов. Правила исполнения повторяющихся (остинатных) и длинных (выдержанных) нот. Зависимость интонации от механизма звукообразования, от особенностей музыкального произведения (тональности, темпа, динамики). Пение а cappella как показатель высокого мастерства ансамбля. Развитие активного музыкального слуха при пении а cappella.

Тема 5. Единая манера звукообразования. Тембровый ансамбль

Формирование единой манеры звукообразования, ее значение в тембровом ансамбле. Зависимость тембрового ансамбля от единой манеры звукообразования. Пение с закрытым ртом как способ достижения правильного звукообразования. Вокально-хоровые упражнения для выработки единого звукообразования.

Тембровая окраска ансамбля. Тембровый слух. Тембровое единство. Тембровые нюансы. Зависимость тембровой окраски от характера произведения. Звукоподражание.

Тема 6. Дыхание в ансамбле. Фразировка

Одинаковые приемы дыхания при коллективном исполнении. Зависимость техники певческого дыхания от характера произведения. Дыхание как средство выразительности. Взаимосвязь певческого дыхания с другими элементами вокально-ансамблевой техники: атакой звука, дикцией, динамикой, интонированием. Понятие цезуры. Специфика цепного дыхания в ансамбле. Основные правила при выработке навыка цепного дыхания.

Музыкальная фраза, общее понятие. Целостность музыкальной формы. Логика мелодического движения. Взаимодействие литературной и музыкальной структуры. «Звучащая» пауза. Ошибки фразировки (пение «по слогам», отсутствие связывания повторяющихся нот в одну фразу, подчеркивание сильных долей, отсутствие смысловых ударений и т. д.).

Тема 7. Темпоритм и штрихи

Достижение метроритмического единства в комплексе с другими исполнительскими задачами. Ритмическая пульсация. Воспитание ритмической самоорганизации. Единство приемов звуковедения: legato, non legato, staccato. Типы звукоизвлечения: tenuto, marcato. Сложный ритм в ансамблевом исполнении (полиритмия, синкопированный ритм). Развитие навыка одновременного взятия дыхания, начало пения (вступление) и снятия звука (окончание). Атака звука. Зависимость способа взятия дыхания от темпа произведения. Агогика в ансамблевом исполнении. Связь темпоритма с художественным образом, гармонией, ладом.

Тема 8. Дикция и орфоэпия

Отличие вокальной дикции от речевой. Особенности артикуляции в ансамблевом пении. Основные нормы певческой дикции: вокальные гласные, вокальные согласные, «открытые» и «закрытые» слоги, правила переноса согласных, произношение окончаний. Зависимость дикции от характера и стиля произведения. Правила орфоэпии белорусского, русского, английского и некоторых других языков. Навыки дикционного ансамбля. Навыки ансамблевого исполнения скэтовой речи: единство штриха, ритма, орфоэпии. Певческая артикуляция.

Тема 9. Динамический ансамбль

Динамический план произведения. Динамический баланс между голосами и между партиями. Культура звука в ансамбле. Связь динамики звука с певческим дыханием и звукообразованием. Динамическое равновесие голосов в неподвижных нюансах. Выработка навыка единства в подвижной нюансировке. Динамический ансамбль в полифонических произведениях. Динамический ансамбль в гармонической фактуре. Динамический ансамбль в гомофонно-гармонической фактуре.

Раздел 3. Особенности исполнения

различных стилевых направлений музыки в ансамбле

Тема 10. Особенности исполнения академической музыки и classical crossover

Особенности исполнения музыки эпохи Возрождения (мадригал, канцона, мотет, кант): камерность, прозрачный тембровый ансамбль, консонанс, строгое голосоведение, полифонический ансамбль.

Особенности исполнения академической музыки XVIII–XIX вв. (духовные жанры: псалм, кант, хорал; светские жанры: камерный ансамбль,

хоровая миниатюра, песня, романс): опертый, прикрытый, округлый и ровный по диапазону звук, кантилена, единый механизм звукообразования.

Стилевой синтез в произведениях направления *classical crossover*. Академический инструментарий и приемы современного вокального исполнительства. Инструментальная музыка в вокальном изложении. Использование тембров близких к инструментальным, использование скэта, вокализации. Сложность исполнения инструментальной музыки вокальным ансамблем: длинное дыхание, точное интонирование, тембровый ансамбль, метроритмическое единство.

Тема 11. Особенности исполнения народной музыки

Особенности исполнения народной музыки: использование открытого звука, особенности интонирования ладовых структур народной музыки, особенности орфоэпии, полифоничность, разнотембровость. Стилизация народной музыки. Звукоподражание. Использование контрапунктов. Народная песня в обработке фолк-модерн. Использование фольклорных элементов в современных композициях.

Тема 12. Особенности исполнения ансамблей в мюзиклах и рок-операх

Ансамбль как часть драматического действия. Полижанровость и полистилистика. Ансамбль главных действующих лиц (дуэт, трио, квартет). Ансамбль как аккомпанирующий состав. Подчинение всех средств выразительности раскрытию художественного образа в произведении. Пение в движении.

Тема 13. Особенности исполнения джазовой ансамблевой музыки

Джазовые стандарты. Темпоритм и штрихи в джазе. Единство свинговой пульсации. Подражание инструментам. Единая скэтовая артикуляция. Аккордовое глissандо. Унисонное глissандо. Басовая линия с элементами бита в исполнении а *carpella*. Импровизационные соло в ансамбле. Понятие рифа. Специфика исполнения госпел.

Джазовая интерпретация популярной мелодии.

Тема 14. Особенности исполнения поп- и рок-музыки

Современная песня белорусских и зарубежных композиторов. Разнообразие стилей и жанров современной музыки. Зависимость исполнительских особенностей от аранжировки. Вокально-

инструментальные ансамбли. Образно-эмоциональное содержание и звуковая эстетика электронного саунда.

Тема 15. Специфика пения в составе группы back-vocal

Солист и группа back-vocal в джаз-, поп- и рок-группе. Типы голосо-ведения и взаимодействия с сольной партией (унисон, параллельное движение, антифон, контрапункт, диалог). Сценические движения для группы back-vocal. Правила создания партий back-vocal. Навыки пения в составе группы back-vocal.

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины
дневной формы получения образования**

Разделы и темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	практические		
Введение	2	2		
Раздел 1. Вокальный ансамбль как форма музыкального исполнительства				
<i>Тема 1.</i> Специфика вокального ансамбля как творческого коллектива	4	4		
<i>Тема 2.</i> Техническое обеспечение учебной дисциплины «Вокальный ансамбль»	2	2		
Раздел 2. Техника ансамблевого исполнительства и вокально-исполнительские средства выразительности				
<i>Тема 3.</i> Компоненты ансамблевого исполнительства	66	36	30	Контроль-ный урок
<i>Тема 4.</i> Интонирование в ансамбле. Унисонный и гармонический ансамбль	22	22		
<i>Тема 5.</i> Единая манера звукообразования. Тембровый ансамбль	18	18		
<i>Тема 6.</i> Дыхание в ансамбле. Фразировка	14	14		
<i>Тема 7.</i> Темпоритм и штрихи	20	20		
<i>Тема 8.</i> Дикция и орфоэпия	16	16		
<i>Тема 9.</i> Динамический ансамбль	10	10		
Раздел 3. Особенности исполнения различных стилевых направлений музыки в ансамбле				
<i>Тема 10.</i> Особенности исполнения академической музыки и classical crossover	8	8		
<i>Тема 11.</i> Особенности исполнения народной музыки	8	8		
<i>Тема 12.</i> Особенности исполнения ансамблей в мюзиклах и рок-операх	8	8		
<i>Тема 13.</i> Особенности исполнения джазовой ансамблевой музыки	20	20		
<i>Тема 14.</i> Особенности исполнения поп- и рок-музыки	52	26	26	Техниче-ский зачет
<i>Тема 15.</i> Специфика пения в составе группы back-vocal	10	10		
Всего...	280	224	56	

**Учебно-методическая карта учебной дисциплины
заочной формы получения образования**

Разделы и темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	практические		
Введение	2	2		
Раздел 1. Вокальный ансамбль как форма музыкального исполнительства				
<i>Тема 1.</i> Специфика вокального ансамбля как творческого коллектива	4	2		
<i>Тема 2.</i> Техническое обеспечение учебной дисциплины «Вокальный ансамбль»	2	2		
Раздел 2. Техника ансамблевого исполнительства и вокально-исполнительские средства выразительности				
<i>Тема 3.</i> Компоненты ансамблевого исполнительства	66	8		Контрольный урок
<i>Тема 4.</i> Интонирование в ансамбле. Унисонный и гармонический ансамбль	22	4		
<i>Тема 5.</i> Единая манера звукообразования. Тембровый ансамбль.	18	4		
<i>Тема 6.</i> Дыхание в ансамбле. Фразировка.	14	4		
<i>Тема 7.</i> Темпоритм и штрихи	20	4		
<i>Тема 8.</i> Дикция и орфоэпия.	16	4		
<i>Тема 9.</i> Динамический ансамбль	10	4		
Раздел 3. Особенности исполнения различных стилевых направлений музыки в ансамбле				
<i>Тема 10.</i> Особенности исполнения академической музыки и classical crossover	8	2		
<i>Тема 11.</i> Особенности исполнения народной музыки	8	2		
<i>Тема 12.</i> Особенности исполнения ансамблей в мюзиклах и рок-операх	8	2		
<i>Тема 13.</i> Особенности исполнения джазовой ансамблевой музыки	20	8		Технический зачет
<i>Тема 14.</i> Особенности исполнения поп- и рок-музыки	52	10		
<i>Тема 15.</i> Специфика пения в составе группы back-vocal	10	2		
Всего...	280	64	216	

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство: теория, методика, практика : учебное пособие для студентов вузов / В. Л. Живов. – Москва : ВЛАДОС, 2003. – 270 с. – (Учебное пособие для вузов).
2. Леановіч, З. Л. Камерны вакальны ансамбль [Ноты] : вучэбны дапаможнік / З. Л. Леановіч, В. П. Маеўская ; [сярод рэц. І. М. Грамовіч]. – Мінск : [б.в.], 2005. – 195, [1] с.
3. Леановіч, З. Л. Работа з вакальным ансамблем [Ноты] : вучэбна-метадычны дапаможнік / З. Л. Леановіч, В. П. Маеўская ; [сярод рэц.: І. М. Грамовіч]. - Мінск : [б. в.], 2007. - 120, [2] с. : малюнкi, нот.
4. Малишава, В. П. Вокальный ансамбль в классе эстрадного пения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Малишава. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 60 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/221111>.

Дополнительная

1. Анисимов, А. И. Дирижер-хормейстер: учеб. пособие / А. И. Анисимов.– Изд. 5-е, стер. – СПб.: Планета музыки, 2020. – 228 с.
2. Батюк, И. В. Современная хоровая музыка: теория и исполнение : учеб. пособие / И. В. Батюк. – 2-е изд., испр. и доп. – СПб : Планета музыки, 2015.- 216 с.
3. Белая, С. А. Возможности информационно-образовательной медиасферы в профессиональном развитии преподавателя вокально-хоровых дисциплин / С. А. Белая // Мастацкая і музычная адукацыя. – 2021. – № 2. – С. 34-41
4. Болдовская, Е. Н. Жанр вокального ансамбля: сохранение и развитие в современных условиях / Е. Н. Болдовская// Культура, наука и искусство - современные векторы развития вуза культуры : материалы V Международной научно-практической конференции (г. Орел, 18 октября 2021 г.) / Орловский государственный институт культуры. – Орел, 2021. – С. 198-202.
5. Булавинцева, Ю. В. Хрестоматия по вокальному ансамблю. Для 4-7 голосов а'саррелла. Ноты. // Ю.В. Булавинцева. – СПб : Планета музыки, 2019. – 44 с.

6. Живов, В. Л. Исполнительский анализ хорового произведения : учебное пособие для СПО / В. Л. Живов. – 2-е изд., пер. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2020. – 118 с.

7. Имамутдинов, Р. М. Искусство хоровой аранжировки. Песни и романсы М. А. Балакирева в переложении для женского хора а cappella. Ноты / Р. М. Имамутдинов. – СПб.: Планета музыки, 2019. – 36 с. Ковешникова, А. А. Вокально-хоровой тренинг: учеб. пособие / А. А. Ковешникова. – Изд. 2-е, стер. – СПб.: Планета музыки, 2020. – 60 с.

8. Самарин, В. А. Хор : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В. А. Самарин, М. С. Осеннева. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 265 с.

9. Стулова, Г. П. Акустические основы вокальной методики: Учебное пособие / Г. П. Стулова. – СПб.: Планета музыки, 2021. – 144 с.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» состоит из работы с музыкальным материалом (прослушивание ансамблей эталонного звучания, чтение с листа нотного текста, разучивание партии), изучения справочной литературы, информационных ресурсов сети Интернет, подготовки к зачетам и экзаменам, посещения мастер-классов, концертов, спектаклей.

Работа, проводимая студентами самостоятельно, вне педагогического контроля, предполагает последовательные и планомерные задания из урока в урок на протяжении всего курса обучения. В задание входят как индивидуальные формы работы (учитывая уровень музыкального опыта и степень самоконтроля студента), так и групповые (закрепление навыков, освоенных в классе). Формами контроля самостоятельной работы студентов могут быть промежуточные контрольные уроки.

Рекомендуемые средства диагностики

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

- зачетами;
- техническими зачетами;
- экзаменами;
- академическими концертами;
- контрольными уроками (сдача партий наизусть);
- отчетными концертами;
- прослушиваниями;
- конкурсами;
- творческими мероприятиями.