Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«КРЫМСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени В. И. ВЕРНАДСКОГО»
Гуманитарно-педагогическая академия (филиал) в г.Ялте
Экономико-гуманитарный колледж

Методические материалы по дисциплине

Ансамблевое камерное и оперное исполнительство

Специальность
53.02 04 Вокальное искусство

Введение

Учебно-методическое пособие по междисциплинарному курсу01.02.01. «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство» адресовано студентам специальности 53.02.04 «Вокальное искусство»,предназначено для лучшего освоения материала, изучаемого на индивидуальных занятиях по вокальному ансамблю, а также организации самостоятельной работы студента.

Данное издание поможет обеспечить последовательное развитие и целесообразное воспитание творческой личности музыканта, формирование готовности к различным видам музыкальной деятельности: исполнительской, педагогической, просветительской.

Целью данного курса является:

В ансамблевом пении демонстрировать единство исполнительского замысла, последовательность проведения общего плана и полную согласованность в деталях; принимать характер данной партии. Разбираться в тематическом материале данного произведения. Определять музыкально тематические задачи ансамбля, обусловленные художественным содержанием и особенностями формы жанра и стиля произведения.

Задачи освоения курса:

Формирование комплекса исполнительских навыков, развитие которых позволяет накапливать студенту репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и эпох.

Воспитание навыков совместного исполнения вокальных ансамблей. Слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей. Применять теоретические знания в исполнительской практике.

Использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми произведениями, в сценических выступлениях.

Требования к уровню освоения содержания курса.

Согласно требованиям ФГОС СПО по междисциплинарному курсу 01.01.02. «Академическое камерное исполнительство» студент должен:

знать:

З 5 профессиональную терминологию;

З 6 ансамблевый репертуар, включающий произведения основных вокальных жанров;
З 7 художественно-исполнительские возможности голосов в вокальном ансамбле;
З 8 особенности работы в качестве артиста-вокалиста в составе хора и ансамбля, специфику репетиционной работы вокального ансамбля;

уметь:
У 1 использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для грамотной интерпретации нотного текста;
У 3 использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения;
У 4 применять теоретические знания в исполнительской практике;
У 5 пользоваться специальной литературой;
У 6 слышать все партии в ансамблях с любым количеством исполнителей;
У 7 согласовывать свои исполнительские намерения и находить совместные художественные решения при работе в ансамбле.
У 9 самостоятельно работать над исполнительским репертуаром (в соответствии с программными требованиями).

В результате приобретенных знаний и умений по междисциплинарному курсу 01.02.01. «Академическое камерное и оперное исполнительство» студент должен обладать следующими общими и профессиональными **компетенциями**:

ПК 1.1. Целостно и грамотно воспринимать и исполнять музыкальные произведения, самостоятельно осваивать сольный, хоровой и ансамблевый репертуар (в соответствии с программными требованиями).

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

ПК 1.4. Выполнять теоретический и исполнительский анализ музыкального произведения, применять базовые теоретические знания в процессе поиска интерпретаторских решений.

ПК 1.5. Осваивать сольный, ансамблевый, хоровой исполнительский репертуар в соответствии с программными требованиями.

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

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

личностного развития.

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ПОСОБИЯ

Раздел 1. Формирование исполнительских и технических навыков работы в ансамбле.

Тема 1. Развитие чувства ансамбля

Содержание темы:

Вокальный ансамбль соединяет особенности хорового и сольного пения. Ансамблевое исполнение, подобно хоровому, развивает у учащихся гармонический слух, чувство ансамбля. Однако, в ансамбле детальнее, чем в хоре, ведется индивидуальная работа над голосом. В работе с ансамблем сохраняется индивидуальный подход к певцам. Он подразумевает органичное слияние индивидуальностей, умение каждого певца слышать свою партию и ансамбль в целом, приравнивать, подчинять свой голос общей звучности, гибко согласовывать свои действия с действиями других певцов.

Репертуарный список:

1. Гречанинов А. Вокализ
2. Гурилев А. «Не шуми ты рожь»
3. Моцарт В. Дуэттино Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан».

Практические занятия:

Работа над одновременным и бесшумным вдохом. Работа над важнейшими средствами музыкально-художественного исполнения (точность прочтения музыкального текста, чистая интонации, ритмическая четкость, соблюдение динамики, фразировки). Обязательно ознакомиться с переводом, чтобы студент понимали смысл и содержание исполняемого ими произведения.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Закрепить пройденный на уроке материал. Проработать динамические

оттенки. Проговорить текст в ритме и выучить его наизусть. Чувствовать и соблюдать коллективный ритмический пульс.

Тема 2. Соблюдение чистоты интонационного строя.

Содержание темы:

Освоение принципов интонирования в ансамблевом пении (зависимость интонирования от ритма и темпа исполняемого произведения).
Освоение различных интервальных соотношений двухголосного звучания (включая диссонирующие интервалы).

Репертуарный список:

1. Глинка М. «Не искушай меня без нужды»
2. Алябьев А. «Вечерний звон»

Практические занятия:

Сольфеджирование (пение с произношением названия нот) мелодии. Пение мелодии в сопровождении упрощенного аккомпанемента с одновременным проигрыванием вокальной строчки. Пение мелодии одной (каждой) вокальной партии ансамбля без сопровождения. Пение нескольких вокальных партий (двухголосие) без сопровождения (a capella).

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Закрепление пройденного материала на уроке. Разучивание вокальной партии не голосом, а в первую очередь посредством проигрывания на фортепиано. Результативный прием – пропевание двухголосия a capella в медленном темпе или вообще без соблюдения ритма, с остановкой на каждом интервале. Участники ансамбля должны услышать все созвучия, никуда не торопясь, пропеть все в полный голос, на хорошей опоре.

Тема 3. Работа над дикцией

Содержание темы:

Дикция - четкое, ясное и отчетливое произношение всех звуков с правильной их артикуляцией, при четком и внятном произнесении слов и фраз. В свою очередь ясное произнесение слов обеспечивается за счет правильной артикуляции каждого звука. Дикция является средством донесения текстового содержания до слушателей и одним из важнейших

средств художественной выразительности в раскрытии музыкального образа.

Формирование гласных звуков. Особенности произношения согласных звуков.

Репертуарный список:

1. Гедике А. «Ух ты Сема, Семен» обр. русской нар. песни
2. Варламов А. «Горные вершины»

Практические занятия:

Чёткое проговаривание каждой части текстового материала в медленном темпе (как в работе со скороговорками), а также в ритме данной мелодии, с закреплением положения губ, языка и других элементов артикуляционного аппарата, округлым звуком в высокой позиции. Важно не «глотать» слова и не «терять» буквы в словах.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Повторение пройденного на уроке материала. Следить за четким проговариванием текста. Проговорить ритмически мелодию на слова. Следить за согласными, четче и легче проговаривать их чем гласные.

Тема 4. Навыки самостоятельной работы при разучивании ансамблевых партий

Содержание темы:

Необходимым условием работы учащегося в классе вокального ансамбля является самостоятельная работа. Прежде всего, она должна заключаться в систематической проработке своей вокальной партии в произведениях, изучаемых в классе.

Важно, чтобы студент мог свободно интонировать, одновременно исполняя на фортепиано другие партии. Такой способ формирует навыки пения в ансамбле.

Студент должен определять исполнительные и технические задачи и уметь их решать посредством пройденного материала на уроке.

Студентдолжен уметь выразительно использовать свой голос в звучании всей вокальной фактуры без сопровождения.

Репертуарный список:

1. Гурилев А. «Радость душечка»
2. Танеев С. «Весенняя песня».

Практические занятия:

Разбор каждой партии. Начинать разбор партии можно с ритмического рисунка (прохлопывая его в ладоши), впоследствии соединив его с текстом. Разбирать каждую строчку, выделяя смысловые акценты, верное ударение и интонацию каждой фразы. Знакомство с другими партиями в ансамбле. Работа над литературным текстом. Выявление и работа над вокальными и техническими трудностями. Работа с концертмейстером.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Повторение пройденного материала на уроке. Слушание записей профессиональных исполнителей. Проигрывание своей вокальной партии на фортепиано. Проигрывание партии партнера на фортепиано и одновременное пение своей партии. А так же проигрывание двух партий одновременно. Пение своей партии с одновременной игрой всей вокальной партитуры, и, наконец, игрой других голосов и пением своего.

Раздел 2. Освоение ансамблевого репертуара.

Тема 5. Изучение ансамблевого репертуара различных эпох, стилей и сложности

Содержание темы:

Изучение и знакомство с разными жанрами и стилями ансамблевой вокальной музыки. Барокко, классицизм, романтизм. Изучение ансамблевого репертуара зарубежных и русских композиторов.

Репертуарный список:

1. Моцарт В. Дуэт Памины и Папагено из оперы «Волшебная флейта».
2. Дунаевский И. Дуэт Стеллы и Янко из оперетты «Вольный ветер».

Практические занятия:

Знакомство с культурно исторической эпохой и творчеством композитора. Определение эпохи, жанра и стиля музыки выбранного вокального ансамбля. Просмотр видеозаписи, прослушивание аудиозаписи, проигрывание на фортепиано. Чтение специальной и дополнительной литературы и анализ произведения. Определение отличий разных стилей и жанров.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Повторение пройденного материала на уроке. Просмотр видеозаписи, прослушивание аудиозаписи, проигрывание на фортепиано. Чтение специальной литературы. Изучение биографии композитора.

Тема 6. Подбор ансамблевого репертуара

Содержание темы:

Для успешного существования вокального ансамбля большое значение имеет правильно подобранный репертуар. Репертуар должен отвечать задачам музыкально-художественного воспитания ансамбля и, в то же время, должен быть доступен по вокально-техническому и исполнительскому уровню. В репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру, содержанию. Подобрать несложный дуэтный репертуар для

разных тембров. Подобрать несложный репертуар для разных вокальных голосов. И для тематического репертуара. Для разной аудитории.

Репертуарный список:

1. Глюк К. Дуэт Эвридики и Орфея из оперы «Орфей»
2. Варламов А. «Испанская песня»

Практические занятия:

Выбор репертуара учитывая следующие параметры:

- количество голосов;
- их тесситурные и тембровые возможности;
- интонационные, ритмические, динамические трудности;
- наличие аккомпанемента.

Выбирать репертуар для различных голосов, тембров определять и понимать их технические возможности. Знакомство и анализ различного репертуара по тематике. Подбор репертуара для разной аудитории.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Повторение и закрепление материала, пройденного на уроке. Попробовать самостоятельно подобрать для себя репертуар к разным тематическим концертам.

Тема 7. Репетиционная работа в ансамбле в условиях концертной организации и театральной сцены

Содержание темы:

Ансамбль может считаться концертным, исходя из художественного впечатления, которое он производит на слушателей, высокого качественного уровня вокального исполнения, артистизма и свободы музыкального выражения. Так же важно понимать специфику и разных концертных организаций. Музыкальные театры объединяют несколько творческих цехов — солистов и хора, артистов балета, оркестра, вспомогательного состава. Здесь работают представители не только творческих, но и инженерных и рабочих профессий. Единство сценического действия и музыки, при постоянном приоритете музыки в каждом из жанров, отличающихся особенностями своей музыкальной драматургии. В опере это различные виды речитативов, арий, ариозо, ансамблей, хоров; в балете — классические и

характерные танцы, нередко объединенные в сюиты, ансамбли действия, хореографические ансамбли; в оперетте и мюзикле — вокальные и хореографические номера, связанные с жанрами бытовой и эстрадной музыки.

Репертуарный список:

1. Моцарт В. Дуэт Сюзанны и Графини из оперы «Свадьба Фигаро».
2. Чайковский П. Дуэт Татьяны и Ольги из оперы «Евгений Онегин».

Практические занятия:

Изучение видов и специфики исполнения в различных концертных организациях. Выявление акустических особенностей той или иной площадки. Выбор репертуара для концерта. Подбор концертного костюма.

Методические рекомендации
по организации самостоятельной работы студента:

Повторение и закрепление материала. Подготовка и выбор театральных костюмов. Продумать сценические движения и попробовать передать ими чувства и эмоции исполняемого произведения.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестации. МДК.01.02.01 Ансамблевое камерное исполнительство

2 курс, 4 семестр

Текущая аттестация - контрольный урок в форме академического концерта.

Студенты должны исполнить 2 камерных ансамбля (дуэты) русского и зарубежного композитора

Студенты должны

Знать принципы работы над поэтическим текстом в вокальном ансамбле, выстраиванием ритмического и динамического ансамбля, работу над различными типами дыхания в быстром и медленном темпе.

Уметь следить за ритмической точностью исполнения, читать с листа вокальную партию, формировать звук различной высоты и интенсивности, чисто интонировать, работать над дикционными сложностями в произведении, анализировать текст, выявляя кульминационные центры.

Примерная программа для исполнения на академическом концерте:

1. Брамс Й. Сестры.
2. Варламов А. Горные вершины.

3. Глинка М. Не искушай меня без нужды.
4. Марко ди Гальяно. Канцонетта.

3 курс, 6 семестр

Промежуточная аттестация - экзамен.

Студенты должны исполнить 3 произведения русских и зарубежных авторов (дуэт и трио)

Студенты должны

Знать особенности работы в головном, смешанном и головном регистре, основы работы над раскрытием художественного образа, понятие динамики в формообразовании произведения, виды динамики (подвижная, неподвижная, контрастная, внезапные динамические оттенки).

Уметь петь свою вокальную партию и играть на фортепиано партию партнера по ансамблю, разобрать содержание изучаемого произведения, проанализировать поэтический текст, сделать перевод иностранного текста, расставить логические ударения во фразе, точно интонировать, осознавать стилистику изучаемого произведения.

Примерная программа для исполнения на экзамене:

1. Дворжак А. Юмореска.
2. Дмитриев Н. На севере диком.
3. Моцарт В. Дуэт Памины и Папагено из оперы «Волшебная флейта».
4. Россини Дж. Гребные гонки.
5. Чайковский П. Природа и любовь.

4 курс, 8 семестр

Текущая аттестация - контрольный урок в форме академического концерта.

Студенты должны исполнить 4 произведения русских и зарубежных авторов (дуэт, трио, сцены из опер, оперетт русских и зарубежных авторов).

Студенты должны

Знать особенности сценического воплощения образа, основы работы над тембром как средством для раскрытия образа, принципы работы в пространстве.

Уметь точно интонировать свою вокальную партию и ощущать ее как часть вокального ансамбля, соблюдать темповые, динамические, агогические изменения, прослушивать аккомпанемент, формировать звук в единой вокальной манере.

Примерная программа для исполнения на академическом концерте:

1. Даргомыжский А. Минувших дней очарованье.
2. Дунаевский И. Квартет женихов из оперетты «Женихи».
3. Мендельсон Ф. Хотел бы в единое слово.
4. Моцарт В. Дуэттино Церлины и Дон Жуана из оперы «Дон Жуан».
5. Чайковский П. Дуэт Лизы и Полины из оперы «Евгений Онегин».
6. Чайковский П. Дуэт Татьяны и Ольги из оперы «Евгений Онегин».
7. Шуман Р. Песня пряхи.

Критерии оценивания:

Оценка «10» (отлично+)

Соблюдение чистоты интонации в ансамбле, четкая дикция с осмысленным произношением слова, хорошее проявление исполнительских и технических навыков, восприятие своей партии как часть целого ансамбля, достижение максимальной слитности звучания в отношении тембровой краски, единства динамических оттенков, распределения дыхания, фразировки, точное соблюдение темпа, проявление музыкальных и артистических способностей.

Оценка «9» (отлично)

Соблюдение чистоты интонации, четкая дикция и осмысленное произношение слова, чувство ансамбля и партнера, проявление исполнительских и технических навыков, достижение слитности звучания, соблюдение темпа.

Оценка «8» (отлично-)

Соблюдение четкой дикции и чистоты интонации, чувство партнера и ансамбля, проявление технических и исполнительских навыков, соблюдение слитности звучания голосов и темпа произведения, артистичность.

Оценка «7» (хорошо+)

Четкая дикция, хорошая чистота интонирования, выполнение технических навыков, музыкальность и артистичность исполнения.

Оценка «6» (хорошо)

Недостаточно убедительная трактовка произведения, неуверенность в знании музыкального текста произведения, нехватка технической оснащенности, неуверенность в поведении на сцене.

Оценка «5» (хорошо-)

Невыполнение вокальных и технических задач, неуверенность в знании вокальной партии, погрешности ансамблевого исполнения, излишнее волнение на сцене.

Оценка «4» (удовлетворительно+)

Нарушение ансамблевого исполнительства, удовлетворительное проявление

технической оснащенности, нарушение интонации, нехватка стабильности и уверенности.

Оценка «3» (удовлетворительно)

Малоубедительная трактовка произведения, исполнительская неподготовленность, отсутствие естественного ансамблевого звучания.

Оценка «2» (удовлетворительно-)

Неритмичность, отсутствие слияния голосов, неубедительность трактовки произведения, излишнее волнение.

Оценка «1» (неудовлетворительно)

Невыполнение всех профессиональных задач.

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Алчевский Г. А. Таблица дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса / Г. А. Алчевский. [2-е изд.]. – СПб. « Лань. Планета музыки», 2016. – 100 с.

2. Ваккаи И. Практический метод итальянского камерного пения. Принципы постановки голоса. / И. Ваккаи – СПб.: «Лань. Планета музыки», 2017. – 48с.

Дополнительные источники:

1.Дейша-Сионицкая М. А. Пение в ощущениях. / М.А. Дейша-Сионицкая. - [2-е изд.]. – СПб.: «Лань. Планета музыки»,2014. – 64с.

2. Дюпре Ж. Искусство пения / Ж. Дюпре. – СПб.: «Лань. Планета музыки», 2014. – 288 с.

3. Леман Л. Мое искусство петь / Л. Леман. – СПб.: «Лань. Планета музыки», 2014. – 240 с.

4. Сафронова О. Распевки. Хрестоматия для вокалистов. / Сафронова. – СПб.: «Лань. Планета музыки», 2014. – 72с.