

Вокальный ансамбль

Место учебной дисциплины в структуре ООП

Блок 1. Базовая часть. Б1.Б.19.

Цели и задачи освоения дисциплины:

— подготовка студента к самостоятельной практической деятельности в качестве концертного исполнителя - участника современного камерно-вокального ансамбля на всех стационарных объектах, предназначенных для концертной деятельности или специально подготовленных для разовых выступлений, в качестве концертного исполнителя-участника в области звукозаписи, телевизионного и радиовещания; подготовка студента к организации и ведению ансамблевого процесса во время рабочего, репетиционного, концертного интерактивного общения с певцами; воспитание музыканта-художника широкого профиля, обладающего глубокими знаниями в области ансамблевого исполнительства, творческим отношением к основополагающей роли фортепиано в условиях камерно-вокального ансамбля, строгим художественным вкусом, верным пониманием художественного смысла музыкального произведения; воспитание у студента широкой музыкантской эрудиции и обретение им глубоких теоретических знаний в области истории и эволюции музыкального языка, нотной нотации; особенностей того или иного художественного стиля, композиторского почерка; различий жанров ансамблевой камерно-вокальной музыки; владения певческой проблематикой (классификация голосов, тесситура, певческое дыхание, вокально-сценическое произношение); воспитание творческого отношения к исполнению фортепианной партии в соответствии с принципами ансамблевого музицирования, верного понимания роли пианиста в камерно-вокальном ансамбле как важнейшего условия осуществления полноценного нерасторжимого замысла композитора с избежанием понятия «соло и аккомпанемент» в пользу принятия понимания единого авторского текста и равноправия участников ансамбля в соответствие замыслу автора; развитие необходимых практических навыков ансамблевой работы, в том числе - умения играть в ансамбле с листа, играть одновременно три и более нотных строчек, во время проведения урока или репетиции с вокалистом умения разъяснить замысел автора, указать роль фортепиано и голоса в общей ткани авторского текста, определить степень связи поэтического и музыкального текста, масштаб воплощения авторских идей в поэзии и музыке на уровне конкретного ансамбля; уметь разучить с вокалистом новое сочинение, особое внимание обращая на авторские тональности, подбирать ансамблевый репертуар с максимальным отражением тональных авторских предпочтений; развитие такого специфического качества, как «вокальный слух» (навыки различения «опертого», «открытого», «белого», «зажатого», «перекрытого» певческого звука, пения на дыхании, вокальной позиции, сведения о других специально вокальных характеристиках пения студент приобретает при работе в классе с певцами, а также при посещении занятий педагогов-вокалистов); умение понимать и учитывать акустические свойства фортепиано в сочетании с конкретными голосами и вокальными данными партнера по ансамблю, принимая во внимание весь исторический массив произведений, написанных исключительно для фортепиано и голоса; создавать общую акустическую среду во время выступления, исходя из нерасторжимых художественных задач исполняемого произведения; развитие тех личностных качеств студента, которые необходимы для достижения высокого художественного результата в ансамблевом исполнительстве, – коммуникативности, отзывчивости, желания помочь партнеру по ансамблю, самообладанию, выдержке, терпению, охвату общих исполнительских задач, способности донести их партнеру по ансамблю, обладать даром убеждения не в ущерб единому авторскому тексту, соответствовать музыкально-исторической правде в процессе изучения и исполнения сочинений, сохраняя актуальность для сегодняшнего дня принятых исполнителем трактовок; убедительному распределению роли авторского и

личного начала в процессе изучения и исполнения; гармоничное развитие неповторимой творческой индивидуальности музыканта и воспитание чувства ответственного служения высокому искусству и людям.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать:

— основные композиторские стили, обширный концертный современный камерно-вокальный репертуар, включающий произведения разных эпох, жанров и стилей; основные компоненты музыкального языка и использовать эти знания в целях грамотного и выразительного прочтения нотного текста; принципы работы над музыкальным произведением и задачи репетиционного процесса; основные нотные издания концертного репертуара.

Уметь:

— распознавать и анализировать художественные, композиционные, фактурные, технические особенности музыкальных произведений по нотному тексту и на слух; по результатам анализа и прочтения нотного текста в соответствии со стилем композитора воспроизводить текст в реальном звучании грамотно и убедительно; ориентироваться в композиторских стилях, жанрах и формах в историческом аспекте; демонстрировать навыки продвинутого чтения с листа с использованием вокальной партии; анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, находить индивидуальные пути воплощения музыкальных образов, изучать и готовить к концертному исполнению произведения разных стилей и жанров, раскрывать художественное содержание музыкального произведения, создавать собственную интерпретацию музыкального произведения и уметь ее воплощать на сцене ярко, артистично, виртуозно; воссоздавать художественные образы музыкального произведения в соответствии с замыслом композитора; самостоятельно применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и использования информации в выпускаемой специальной учебно-методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам.

Владеть:

— способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать с другими людьми в различных творческих ситуациях, способностью к пониманию эстетической основы искусства, исполнительским интонированием и умело использовать художественные средства выразительности в соответствии со стилем музыкального произведения, способностью к сотворчеству в исполнении музыкального произведения в камерно-вокальном ансамбле, при соблюдении оптимального динамического баланса звучания и идентичном с партнером ощущении агогики и фразировки; знаниями в области истории исполнительства в разрезе камерно-вокального ансамбля; широкой палитрой художественно-выразительных средств; профессиональной терминологией.

Формируемые компетенции

Успешное освоение дисциплины позволяет обучающемуся обладать следующими компетенциями:

— способностью к осмыслению развития музыкального искусства в историческом контексте с другими видами искусства и литературы, с религиозными, философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода (ОПК–1);

— способностью ориентироваться в специальной литературе, как по профилю подготовки, так и в смежных областях искусства (ОПК–2);

- способностью распознавать и идентифицировать на слух существенные компоненты музыкального языка, такие как интервалы, ритм, тональность, размер, аккорды, тембр, фактура, инструментовка и записывать их должным образом (ОПК–7);
- способностью распознавать и анализировать форму музыкального произведения как на слух, так и по нотному тексту (ОПК–9);
- способностью постигать музыкальные произведения внутренним слухом и воплощать услышанное в звуке, нотном тексте, жесте, ритме, динамике, фразировке (ОПК–10);
- готовностью к работе дирижера исполнительского коллектива (оркестрового, хорового, ансамблевого) в музыкальном театре (ПК–12);
- способностью адаптировать (создавать аранжировки и переложения) музыкальные произведения для различных исполнительских составов (хор, ансамбль, оркестр) (ПК–13);
- способностью организовывать и проводить репетиционный процесс с различными составами творческих коллективов (солисты, ансамбли, хоры, оркестры) (ПК–14);
- способностью создавать исполнительскую концепцию музыкального произведения (ПК–15).

Общая трудоемкость дисциплины — 2 з. е. (72 часа), аудиторная работа — 37 часов, время изучения — 5, 6 семестры. Промежуточная аттестация: недифференцированный зачет — 6 семестр.