Министерство образования Республики Беларусь

Учебно-методическое объединение

по образованию в сфере культуры и искусств

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель

Министра образования

Республики Беларусь

__________________В. А. Богуш

«____»_____________2017 г.

Регистрационный № ТД-____/тип.

ВОКАЛ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),

направления специальности 1-17 03 01-03

Искусство эстрады (пение)

СОГЛАСОВАНОНачальник отдела учрежденийобразования и работы с творческоймолодежью Министерствакультуры Республики Беларусь______________Е. Г. Гуляева«____»____________2017 г.	**СОГЛАСОВАНО**Начальник Главного управления профессионального образования Министерстваобразования Республики Беларусь__________________С. А. Касперович«____»____________2017 г.
Председатель учебно-методического объединения по образованиюв сфере культуры и искусств_____________ Ю. П. Бондарь«___»____________2017 г.	Проректор по научно-методическойработе государственного учрежденияобразования «Республиканскийинститут высшей школы»____________И. В. Титович«____»___________2017 г.Эксперт-нормоконтролер___________________«_____»____________ 2017 г.

Минск

2017

СОСТАВИТЕЛЬ

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н. Н. Скориков, профессор кафедры художественного творчества и продю­сер­ства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А. М. Широкова»;

кафедра пения учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

Кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский госу­дар­ственный университет культуры и искусств» (протокол № 10 от 18.04.2017 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Бело­рус­ский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 4 от 20.04.2017 г.);

секцией по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) научно-методического совета по хореографии и искусству эстрады учебно-методического объединения по образованию в области культуры и искусств (протокол № 3 от 25.05.2017 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: Т. Н. Дробышева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Типовая учебная программапо учебной дисциплине «Вокал» разработана для учреждений высшего образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями образовательного стандарта по специальности
1-17 03 01 «Искусство эстрады (по направлениям)».

В последние годы интерес к этой специальности не только не уменьшился, но и возрос в связи с популярностью вокального искусства, а также притоком иностранных студентов, желающих получить образование в нашей стране. Таким образом, предлагаемая учебная программа разработана с учетом не только национальных особенностей и традиций, но и тенденций, присущих мировому вокальному искусству.

Дисциплина «Вокал» предполагает комплексное развитие будущего специалиста и преподается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Постановка голоса», «Вокальный ансамбль», «Теория музыки», «Мас­тер­ство актера», «Сценическое движение». «Сценическая речь и голосо­ре­че­вой тренинг», «Постановка номера», «История искусства эстрады». Подчеркнутые дисциплины необходимо отметить как дисциплины компонента учреждения высшего образования.

Учебная дисциплина включает индивидуальные занятия с педагогом и са­мостоятельные формы работы. Также необходимой частью обучения явля­ет­ся получение практических навыков вне рамок учебного процесса (концерты, конкурсы, фестивали, мастер-классы, международный культурный обмен, кастинги), благодаря которым приобретается профессиональный опыт и ис­пол­нительская практика.

Основная цель дисциплины – подготовка эрудированных и высокопро­фес­сиональных специалистов для самостоятельной работы в сфере вокального исполнительского искусства и педагогической деятельности.

В связи с этим цель дисциплины предусматривает ряд *задач*:

– комплексное развитие вокальной техники и исполнительского мастер­ства, соответствующих современным требованиям эстрадного исполнитель­ско­гоискусства;

– развитие вокального слуха;

– формирование музыкально-исполнительской культуры, художествен­ноговкуса;

– воспитание творческой дисциплины и умения самостоятельно осваивать материал;

– овладение техникой вокального мастерства, соответствующей требо­ва­ниям современного эстрадного исполнительского искусства;

– расширение музыкального кругозора;

– формирование разностилевого и разножанрового репертуара;

– развитие творческой индивидуальности, присущей харизмы, поиск сце­нического образа, специальных музыкальных способностей;

– освоение специфических исполнительских приемов в разных стилях и на­правлениях академической, джазовой, рок-и поп-музыки;

– вырабатывание навыков психофизического самоконтроля и самокор­рекции;

– воспитание профессионального подхода к созданию концертно-сцени­чес­кого номера.

В процессе обучения студенты получают знания и умения, а также практи­чес­кие навыки, позволяющие им на должном уровне решать профессио­наль­ные задачи в дальнейшей творческой и педагогической деятельности.

В результате освоения дисциплины студенты должны *знать*:

– основные направления мирового и национального вокального искусства;

– различные исполнительские манеры и стилистические приемы;

– вокальный репертуар различных жанров и стилей академической, джа­зовой,рок-и поп-музыки;

– музыкальную терминологию;

– современные метроритмические модели;

– виды (сольное, ансамблевое) и жанры (вокально-театральный, вокально-концертный, киновокальный) вокально-исполнительского искусства;

– основы гигиены голоса;

– принципы работы в студии звукозаписи;

– типы и характеристики вокальных технических средств (микрофоны, их ти­пы, аппаратура для обработки звука, звукоусиливающая аппаратура), а так­же технику безопасности при работе с ними;

уметь:

– синтезировать теоретические и практические навыки;

– применять на практике различные исполнительские техники, манеры ис­полнения, а также стилистические приемы;

– исполнять произведения разных жанров и стилей академической, джазо­вой, рок- и поп-музыки (а cappella, под фонограмму «–1», в сопровождении акустических инструментов);

– применять на практике навыки записи вокала (бэк-вокала) в студии;

– формировать репертуар;

– самостоятельно интерпретировать вокальные произведения;

– подготавливать к работе и пользоваться звукоусиливающей аппаратурой и аппаратурой для обработки голоса;

владеть:

– знаниями по основным направлениям и тенденциям современного эс­трад­ного вокального искусства;

– основами вокальной импровизации и вариативности;

– методами самостоятельной работы с музыкальным материалом;

– навыками самоконтроля и самокоррекции;

– приемами сценического воплощения вокального номера.

Изучение данной дисциплины предусматривает использование тради­цион­ных и современных приемов обучения, которые позволяют заложить базу для формирования основных компонентов учебной деятельности: умение опре­де­лять цель, действовать согласно с ней, умение контролировать и оценивать свои действия.

Методологическая концепция опирается на дифференцированный подход к обучению с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей сту­дентов с применением общепринятых дидактических и специальных ме­тодов.

Освоение учебной дисциплины «Вокал» обязано обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач.

Уметь работать самостоятельно.

Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протя­жении всей жизни.

Социально-личностные компетенции:

Быть способным к социальному взаимодействию.

Владеть навыками здорового образа жизни.

Уметь работать в коллективе.

Профессиональные компетенции:

Участвовать в качестве артиста, продюсера эстрадных коллективов (теат­раль­ных, музыкальных) разных творческих направлений.

Создавать и исполнять программы из разнохарактерных произведений в раз­ных формах, жанрах и стилях академической, джазовой, рок-и поп-музыки.

Формировать художественный репертуар, разрабатывать сценарий.

Разрабатывать и организовывать творческие проекты.

Педагогическая деятельность:

Преподавать специальные дисциплины, изучать передовой педагогичес­кий и исполнительский опыт, творчески пользоваться им в своей педагоги­ческой деятельности.

Организационно-руководительская деятельность:

Создавать инструментальные и вокальные коллективы разных творческих направлений из разных социальных и возрастных групп населения с учетом конкретных условий регионов, осуществлять руководство любительскими твор­ческими коллективами, обеспечивать организационную и материально-техническую часть их деятельности.

Сотрудничать со специалистами других творческих профилей – компози­торами, художниками, участниками постановочной группы.

В соответствии с образовательным стандартом по специальности общее количество часов на изучение данной дисциплины составляет 658 часов. Из них 376 часов – индивидуальные (аудиторные) занятия.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Количество аудиторных (индивидуальных) часов
Введение	2
Тема 1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Вокал»	5
Тема 2. Техническое обеспечение дисциплины «Вокал»	5
Раздел 1. Основы вокально-исполнительской техники
Тема 3. Особенности вокально-исполнительской техники ака­демической музыки	24
Тема 4. Особенности вокально-исполнительской техники народ­ной музыки	16
Тема 5. Особенности вокально-исполнительской техники джазо­вой музыки	60
Тема 6. Особенности вокально-исполнительской техники поп- музыки	80
Тема 7. Особенности вокально-исполнительской техники рок-музыки	32
Раздел 2. Сценическое воплощение художественного образа**в вокальных и вокально-театральных жанрах**
Тема 8. Сценическое воплощение художественного образа в во­кальных жанрах	80
Тема 9. Сценическое воплощение художественного образа в во­кально-театральных жанрах	48
Раздел 3. Специфика работы вокалиста в студии звукозаписи
Тема10. Специфика работы со звукозаписывающей аппаратурой	4
Тема 11. Практическое применение навыковзаписи вокала	20
Итого	**376**

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Дисциплина «Вокал»: цель и задачи, взаимосвязь с другими дисципли­на­ми («Постановка голоса», «Вокальный ансамбль», «Теория музыки», «Мас­тер­ство актера», «Сценическая речь», «Голосоречевой тренинг», «Сцени­ческое движение», «Постановка номера», «История искусства эстрады»).

Тема 1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Вокал»

Аудиовидеошколы (С. Риггс, Б. Столофф, Б. Маннинг, К. Са­до­лин, М. Кросс, Т. Богерт, М. Кэмпбелл), интернет-ресурсы, методическая литера­тура, нотные сборники, учебный репертуар.

Тема 2. Техническое обеспечение дисциплины «Вокал»

Звукоусиливающая аппаратура, правила работы. Общая характеристика вокальных микрофонов, их типы (динамические, ленточные, конденсатор­ные, кардиоидные, гиперкардиоидные, широконаправленные, узконаправ­лен­ные, радиосистемы: ручная, петличная, головная). Аппаратура для обработки звука. Техника безопасности при работе с аппаратурой.

Раздел 1. Основы вокально-исполнительской техники

Тема 3. Особенности вокально-исполнительской техники

академической музыки

Классические музыкальные традиции. Кантиленная техника, деклама­цион­но-речитативная техника, колоратурная техника, их характеристики.

Академические вокальные школы: итальянская, немецкая, француз­ская, русская.

Основы вокально-исполнительской техники академической вокальной музыки: резонансная техника звукоизвлечения, ощущение маски, формиро­ва­ние высокой певческой позиции, ощущение опоры, мягкая атака, регистровая сглаженность голоса, владение штриховым звукоизвлечением, четкая арти­куляция, сила звука, полетность звука, направленность звука, сглаживание разнокачественных гласных, устойчивое вибрато.

Принципы техники академического вокала в синтетических жанрах: симфорок, симфоджаз, неоклассицизм, симфоник-металл, classicalcrossover.

Тема 4. Особенности вокально-исполнительской

техники народной музыки

Народная музыка как компонент народного творчества и ветвь музы­каль­ного искусства. Отличия народной музыки от академической и поп-му­зыки. Виды народной музыки: traditionalfolkmusic; contemporaryfolkmusic, или folkrevivalmusic.

Традиционная фольклорная музыка (traditionalfolkmusic):народные песни ближнего и дальнего зарубежья, особенности орфоэпии, особенности интонационной и ладовой структуры, звукоподражание.

Народная манера как важнейшая составляющая этнической культуры. Взаимодействие народной манеры пения с особенностями диалекта и специ­фи­кой традиций в исполнении произведений поликультурного и этнохудоже­ственного вокального репертуара.

Славянская народная манера: эстетика открытого звука, речевая манера голосоведения, вибрато как следствие естественного колебания голосового аппарата в процессе речепения, речевая артикуляция, резкое разделение ре­гистров (чаще однорегистровое пение в пределах октавы), пение на местном наречии. Всеобщие компоненты вокального искусства, необходимые при обучении народному пению: певческое дыхание, высокая певческая позиция, округление звука, единая манера звукообразования, подвижность артикуля­ционного аппарата, мягкая атака звука, кантиленноезвуковедение.

Кантри – североамериканская народная музыка и ее виды. Особенности жанров хиллбилли, блюграсс, вестерн-свинг, хонки-тонк, альт-кантри (от­сутствие фальцетного звучания и головного регистра, звучание от резко носового до речевого), использование специфических приемов (growl, twang, fry, фразировка soul).

Возрожденная народная музыка (contemporaryfolkmusic, или folkrevivalmusic), ее применение в современных джазовых, поп- и рок-ком­по­зициях (т. е. стилизованная народная музыка). Зависимость вокально-испол­ни­тель­ской техники от национальных традиций данного народа. Славянская специфика contemporaryfolk: головной голос заменен на микст, преоблада­ние приемов belting, growl, twang.

Тема 5. Особенности вокально-исполнительской

техники джазовой музыки

Принципы джазовой манеры исполнения: афроамериканская концеп­ция вокала, latinjazz и «белая» вокальная техника. Исполнительские осо­бен­ности: концепция свинга, полиритмичность, импровизационность, особая фразировка. Специфика вокальной техники: наличие вибрато, насыщенный мягкий звук в низком и среднем регистре, светлый головной звук (особенно в импровизациях) в верхнем регистре, а иногда и в среднем (если вокаль­ность «белая»); использование фальцета, специфических приемов (growl, twang), крунинг, шаутинг, субтон. Музыкальная форма джазового стандарта.

Роль вокальной импровизации в джазе. Типы вокальной импровизации: вариация куплетного текста и с использованием scat. Первый тип импрови­зации (вариация куплетного текста): варьирование куплета песни с сохране­нием текста. Второй тип импровизации (с использованиемscat): имитация голосом музыкального инструмента путем воспроизведения характерной для него фразировки, ритмики и мелодики.

Блюз как афроамериканский жанр музыкального искусства, его тради­ции, манера и особенности исполнения. Вокальная техника: блюзовый лад, скользящие (не фиксированные) понижения ступеней лада, импровизацион­ность, 12-тактовый период, вопросно-ответная структура, «черный» и «бе­лый» блюз.

Latinjazz: истоки, жанры, их стилистические черты, метроритмические особенности, различные ритмические комбинации, синхронизация вокальной партии и аккомпанемента.

Тема 6. Особенности вокально-исполнительской

техники поп-музыки

Поп-вокал как синтез приемов различных направлений популярной музыки (соул, фанк, кабаре, мюзик-холл, лаунж, диско, итало-диско, ев­ро­дис­ко, этнопоп, джаз и т. д.). Особенности исполнения поп-музыки: мело­дич­ность, эмоциональность, оригинальность исполнения, наличие танцевального ритма, использование новых музыкальных форм наряду с куплетной песен­ной формой, четкая метроритмика в поэтическом тексте, зависимость во­кально-исполнительской манеры от элементов традиционной национальной вокальной культуры (britishpop, deutschediscomusic, американский, швед­ский, итальянский поп-вокал и т. д.).

Особенности вокально-исполнительской манеры soul: обилие вокаль­ных приемов, в том числе slide и belting, многочисленная мелизматика в импровизации, мощный звук, не переходящий в головной на высоких нотах (shouters), сложная ритмика (сочетание триолей, группетто, синкоп).

Особенности вокально-исполнительской манеры R’n’B: сохраняются традиции блюза, но с более динамичным исполнением (бит, драйв, свинг), мажорность с блюзовыми нотами, главенствующая роль ритма.

Особенности исполнения романса, шансона, бардовской песни: боль­шая роль поэтического текста, зависимость вокальных приемов и фразировки от поэтического текста.

Тема 7. Особенности вокально-исполнительской

техники рок-музыки

Виды рок-вокала: чистый стиль, гроул-стиль и скрим-стиль. Вокально-исполнительские особенности: виртуозная техника, особое вокальное искус­ство – умение передать драйв, владение формой, наличие особого «блюзо­вого» чувства, усиленные высокие частоты в голосе.

Приемы рок-вокала: субтон, обертоновое пение, вибрато, глиссандо, гроулинг, скриминг, фальцетный драйв, субтоновый драйв, грудной драйв, тванг, фрай, пигвойс, гуттурал, харш, инхейлскрим.

Раздел 2. Сценическое воплощение художественного образа в вокальных и вокально-театральных жанрах

Тема 8. *Сценическое воплощение художественного*

образа в вокальных жанрах

Понятие музыкально-художественного образа. Исполнительская куль­тура певца: фразировка, артикуляция, использование средств музыкальной выразительности, штрихи, поиск собственной оригинальной манеры ис­пол­нения. Принципы работы с микрофоном. Взаимодействие вокалиста с тан­це­вальным коллективом на сцене. Особенности работы с бэк-вокалом. Выра­бот­ка навыков взаимодействия со зрительным залом. Творческое вообра­же­ние, образное мышление, соответствие исполнительской интерпретации ав­торскому замыслу.

Понятие артистизма. Режиссура исполняемой песни, композиции. Соз­дание сценического образа: грим, прическа, сценический костюм; соответ­ствие сценического облика решению музыкального образа произведения (аранжировке). Смена музыкальных образов в контексте программы вы­ступления.

Тема 9. Сценическое воплощение художественного образа

в вокально-театральных жанрах

Вокально-театральные жанры: рок-опера, водевиль, оперетта, бурлеск, мюзикл, мюзик-холл, ревю и т. д. Характеристика вокального звучания в зависимости от вокально-театрального жанра.

Характеристика тембральной наполненности звука в зависимости от образа и роли (комические, драматические, травести, возрастные и т. д.).

Специфика драматургии оперетты: соединение оперной, бытовой и эс­традной музыки.

Особенности драматургии ревю: соединение пародии, сатиры, вокала, танца, акробатики. Сочетание пения и движения, современного балета и теат­ральных сценок, вокально-инструментальных, танцевальных и цирковых номеров.

Специфические черты рок-оперы: сочетание оперной драматургии и пе­сенных форм, использование средств выразительности, присущих сти­лис­тике рок-музыки, применение различных элементов музыкального языка (стилизация музыки барокко, джаз, шлягер, фольклор, авангардистские эле­менты и пр.).

Мюзикл как высшая форма современного эстрадного музыкального театра. Разновидности: мюзикл-опера, мюзикл-оперетта, мюзикл-драма. Ис­пользование разнообразных жанров и выразительных средств (оперетты, водевиля, современной поп-и рок-музыки, хореографии).

Принципы работы с микрофонной гарнитурой. Мизансцены, взаимо­дей­ствие вокалиста с партнерами. Многогранность художественного образа. Создание сценического амплуа. Работа над мимикой, жестом, пластикой.

Раздел 3. Специфика работы вокалиста в студии звукозаписи

Тема 10. Специфика работы со звукозаписывающей аппаратурой

Виды студийных микрофонов, их характеристики и частотный диапазон. Правила работы с микрофонами. Использование наушников. Виды голосовых процессоров (фленжер, хорус, дилей, реверберация и др.), их характеристики и цели использования. Спецэффекты.

Тема 11. Практическое применение навыков записи вокала

Особенности вокализации, слухового восприятия, самоконтроля и са­мокоррекции. Интонация, дикция, посторонние призвуки, начало и оконча­ния слов, темпо- и метроритм, звуковой баланс, необходимый саунд, хро­нометраж треков, тембральные эмоции.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Бараш, А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала/ А.Б.Бараш. – М.: Композитор, 2005. – 168 с.

2. Бархатова, И.Б. Гигиена голоса для певцов: учеб. пособие / И. Б. Бар­ха­това. – СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2015. – 124 с.

3. Белоброва, Е. Ю. Рок-вокалист: учеб. пособие/ Е.Ю.Белоброва.– 3-е изд. – М.: Музыка, 2002. – 36 с.

4. Белоброва, Е.Ю. Техника эстрадного вокала/ Е.Ю. Белоброва. – М.: Музыка, 2002. – 48 с.

*5. Берри, Сисели.*Голос и актер / Сисели Берри;пер. с англ. И. Ю. Ва­силье­вой. – М.: Моск. фонд сохранения культуры, 1996. – 36 с.

*6. Витт, Ф. Ф.*Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л.: Музыка, 1968. – 62 с.

7. Гонтаренко, Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства/Н. Б. Гонтаренко. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 155, [5] с.

8. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев ; при участии А. С. Яковлевой. – М.: Музыка, 2000. – 366, [1] с.

9. Евдокимова, Ю.К. Музыка эпохи Возрождения: Cantuspriusfactus и работа с ним / Ю. К. Евдокимова, Н. А. Симакова. – М.: Музыка, 1982. – 251, [2]с.

10. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емелья­нов.– Изд. 5-е., стер. – СПб.: Лань, 2007. – 191 с.

*11. Карягина, А. В.*Джазовый вокал: практ. пособие для начинающих (+ CD) / А. В. Карягина. – 1-е изд. – М.: Лань, 2008. – 46 с.

*12. Кинус, Ю.Г.*Импровизация и композиция в джазе / Ю. Г. Кинус. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 188,[1] с.

13. Козлянинова, И. П. Произношение и дикция / И. П. Козлянинова. – Изд. 2-е, доп. – М.: Всерос. театр. об-во, 1977. – 151, [1] c.

14. Конников, А.П. Мир эстрады / А.П.Конников. – М.: Искусство, 180. – 272 с.

15. Королев, О.К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок-, поп-музыки: термины и понятия / О.К. Королев. – М.: Музыка, 2006. – 168 с.

*16.*Культура сценической речи: сб. ст. / И. Ю. Промптова[и др.]. – М.: Всерос. театр. об-во, 1979. – 413, [2] с.

*17. Менабени,А.Г.*Методика обучения сольному пению /А.Г.Ме­набе­ни. –М.:Просвещение, 1987. – 95 с.

*18. Морозов, В.П.*Искусство резонансного пения/ В.П.Морозов. – М.: ИП РАН: МГК им. П.И.Чайковского, 2002. – 496 с.

19. Переверзев,Н.К. Проблемы музыкального интонирования / Н. К. Пе­ре­верзев. – М.: Музыка, 1966. – 162 с.

20. Переверзев, Н. К. Исполнительская интонация / Н. К. Переверзев. – М. : Музыка, 1989. – 207,[1] с.

*21. Плужников, К.И.*Механика пения. Принципы постановки голоса/К. И. Плужников. –СПб.: Композитор, 2006. –88 с.

22. Романова, Л. *В.***Школа эстрадного вокала:учеб. пособиедля начи­нающих и профессионалов / Л.В.Романова. –** СПб.:**Лань, 2007. – 37, [3] с.+ 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).**

***23. Силантьева, И.И.* Путь к интонации: психология вокально-сценичес­кого перевоплощения / И.И.Силантьева. – М.: КМК, 2009. – 644 с.**

***24. Силантьева, И.И.*Актер и его AlterEgo: психология актерского творчества / И. И. Силантьева, Ю. Клименко. – М.: Грааль,2000. – 562,[2] с.**

*25. Степурко, О.*Скэт-импровизация /О.Степурко. – М.:Камертон,2007. – 76 с.

26. Холопова,В.Н. Музыкальный ритм: очерк / В.Н.Холопова. – М.: Музыка, 1980. – 72 с.

27. Холопова, В. Н. Вопросы ритма в творчестве композиторов ХХ века / В.Н. Холопова. – М.: Музыка, 1971. – 303, [1] с.

28. Чишко, О. С. Певческий голос и его свойства / О.С.Чишко. – Л.:Музыка, Ленингр. отд-ние, 1966. – 48 с.

29. Юдин, С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения / С. П. Юдин. – Изд. 2-е. – М.: URSS : ЛИБРОКОМ, 2013. – 136,[2]с.

Дополнительная

*1.*Анализ вокальных произведений: учеб. пособие / Е.А.Ручьевская[и др.]; ред. О.П.Коловский. – Л.: Музыка, Ленингр. отд-ние, 1988. – 349 с.

*2.*Великие мюзиклы мира: попул. энцикл. / науч. ред. И.Емельянова. – М. : ОЛМА-пресс, 2002. – 703 с.

*3. Григорьев, В.Ю.*Исполнитель и эстрада / В.Григорьев. – М.: Классика-XXI, 2006. – 156 с.

4. Дейша-Сионицкая, М. А. Пение в ощущениях: учеб. пособие / М. А. Дей­ша-Сионицкая.– Изд. 2-е, испр. – СПб.: Лань, 2014. – 60, [2] с.

5. Енукидзе, Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мю­зикла: учеб. пособие/ Н.И.Енукидзе.– М.:Росмэн-Пресс, 2004. – 125 с.

6. Кинус, Ю. Г. Джаз: истоки и развитие / Ю. Г. Кинус.– Ростов н/Д: Феникс, 2011. – 491 с.

7. Климук, И.Я. Изучение музыки популярных жанров ХХI в.: история молодежной субкультуры: метод. пособие / И.Я.Климук. – Могилев: МГУ им. А.А.Кулешова, 2001. – 54 с.

8. Козлов, А. Рок: истоки и развитие / А.Козлов. – М.: Музыка, 1998. – 191 с.

9. Конен, В.Дж. Третий пласт: новые массовые жанры в музыке ХХ века / В.Дж. Конен. – М.: Музыка, 1994. – 160 с.

10. Медушевский, В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки/ В.В.Медушевский. – М.:Музгиз, 1958. – 80с.

11. Меркс, Э. Уроки самбы и босановы / Э.Меркс. – СПб.: Композитор, 1998. – 29 с.

*12. Нисбетт, А.*Применение микрофонов/А.Нисбетт. – М.:Искусство, 1981. – 173 с.

13. Оськина, С. Е. Музыкальный слух. Теория и методика развития и со­вер­шенствования/ С.Е.Оськина, Д.Г.Парнес.– М.: АСТ, 2001. – 80 с.

14. Панасье,Ю. История подлинного джаза/ Ю.Панасье. – 2‑е изд. – Л.: Музыка, 1979. –128 с.

15. Симакова, Н.А. Вокальные жанры эпохи Возрождения: учеб. пособие для музыковед. и дир.-хор. фак. муз. вузов / Н.А. Симакова. – М.: Музыка, 1985. – 360 с.

16. Симоненко, В.С. Мелодии джаза / В.С.Симоненко. – Киев: Муз.Украи­на, 1984. – 318 с.

*17. Симоненко, В.С.*Лексикон джаза / В.С.Симоненко. – Киев: Муз.Украина, 1981. – 111 с.

18. Станиславский, К.С. Работа актера над собой/ К.С.Станиславский.– М.: Искусство, 1951. – 389 с.

19. Чехов, М. О технике актера / М.Чехов. – М.: Искусство, 1986. – 98 с.

20. Чугунов, Ю. Гармония в джазе / Ю.Чугунов. – М.: Сов. композитор, 1985. – 144 с.

*21.*Teaching Jazz Chants to Young Learners : an English Language Teacher Training Video with Carolyn Graham: teacher’s manual / United States Depart­ment of State. – Washington: United States Department of State, [2006]. – 32 p.

*22. Claxton, William.*Jazzlife. A Journey For Jazz Across America In 1960 : [photograf album] / W. Claxton, J. E. Berendt. – Koln [etc.] : Taschen, 2005. – 695, [1] p.

23. Stokes, Royal W. Living the Jazz Life. Conversations with Forty Musicians about Their Careers in Jazz / W. Royal Stokes. – New York: Oxford University Press, 2000.– X, 278 p.

24. Garcia, Daniel. Jazz Improvisation 101: Strengthening Your Chops / Daniel Garcia.

25. Murray, Dena. Hutchison, Tita. Advanced Vocal Techniques Middle Voice, Placement, Styles BK/CD: Essential Concepts / Dena Murray. – Hal Leonard Corp., 2008. – 96 p.

Репертуарные сборники

1. Богатырев, А.В. Шесть романсов на стихи С.Есенина: для тенора с фортепиано/А.В.Богатырев.– Минск, 2013. – 39 с.

2. Зацепин, А.С. Песни для голоса в сопровождении фортепиано(баяна, гитары)/А.С.Зацепин.–М.:Музыка, 1976. – 154 с.

3. Избранные романсы русских композиторов для средних и низких голо­сов в сопровождении фортепиано. – М.: Музыка, 1985. – 39 с.

*4. Кузнецов, В.В.*Голос человеческий:вокальная лирика/В.Кузнецов. – Минск: Издатель А.Н.Вараксин, 2013.–67 с.

*5.*Любимые песни. Все хиты 70–80-х. –Минск:Харвест, 2004. – 223 с.

*6.*Мастера зарубежной эстрады: Анна Герман (ПНР):песни для голоса в со­провождении фортепиано (баяна, гитары). Вып.6. – М.:Музыка, 1984. – 47 с.

*7.*Мастера советской эстрады: Л. Утесов, К.Шульженко.Вып. 1. – М.: Музыка, 1986. – 47 с.

8. Мулявин, В. Беларусь – моя песня: для голоса с фортепиано/ В. Му­ля­вин.–Минск : БелГИПК, 2004. – 246 с.

*9.*Нам дороги эти позабыть нельзя… Песни для голоса и хора в сопро­вож­дении фортепиано(баяна)/ сост. А.Тищенко. – М.: Сов.композитор,1975. – 352 с.

*10.*Десять песен ансамбля «Битлз»:перелож. для фортепиано(гитары) Г. Фиртича. – СПб.: Композитор, 2002. – 29 с.

11. Елисеенков, О. Н. Песня – это птица / О. Н. Елисеенков. – Минск : Змицер Колас, 2015. – 40 с.

12. Елисеенков, О. Н. Любовь и небо / комп. О. Елисеенков, авт. сл. Ю. Цы­бин. – Минск : Владимир Сивчиков, 2016. – 71 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

13. Пахмутова, А.Н. Солнце любви твоей: песни / А.Пахмутова. – М. : Сов. композитор, 1990. – 104 с.

*14.*Песенная панорама. Вып. 1/ сост. И.Лученок.–Минск:Беларусь, 1976. – 62 с.

*15.*Песни радио, кино и телевидения: для голоса и фортепиано. Вып. 21. – М.: Музыка, 1980. – 27 с.

*16.*Песни радио, кино и телевидения: для голоса и фортепиано. Вып.90. – М.: Музыка,1990. – 35 с.

*17.*Песня 90 (песни для голоса в сопровождении фортепиано(баяна, гита­ры).Вып. 8. – М.:Сов. композитор, 1990. – 39 с.

*18.*Поет Алла Пугачева/ сост. Е.Болдин.–М.:Музыка, 1989. – 63 с.

*19.*Песни французских композиторов для голоса в сопровождении фор­те­пиано/сост. С.Михайлова.–М.:Музыка, 1984. – 62 с.

20. Петров, А.П. Песни разных лет для голосав сопровождениифорте­пиа­но/А.Петров.–Л.: Сов. композитор, Ленингр.отд-ние, 1980. – 79 с.

*21.*Популярные романсы. Вып.2. – Ростов н/Д: Феникс, 1999. – 63 с.

*22.*Разам з Радзімай : песні беларускіх кампазітараў і паэтаў : для голасу, хору без суправаджэння/ уклад. Г. В. Марчук. – Мінск : Нар. асвета, 2016.– 327 с.

*23.*Тень твоей улыбки: лирические баллады и песни американских компо­зи­торов для голоса в сопровождении фортепиано/сост.М.Подберезский. – М.: Музыка, 1976. – 44 с.

*24.*Унесенные ветром: песни белорусских композиторов на стихи А.Лег­чи­лова.–Минск, 2002. – 70с.

*25.*Эра свинга: популярные мелодии для голоса в сопровождении фор­те­пиа­но(гитары)/сост.Р.Ясемчик.–М.: Синкопа, 2000. – 63 с.

Интернет-ресурсы

www.vocal.ru

www.classicalforum.ru

www.rockvocalist.ru

www.vocalist.org.uk

www.learnmusic.ru

www.mistereo.ru

Методические рекомендации по организации

и выполнениюсамостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Вокал» включает в себя следующие формы:

– анализ, разбор произведений;

– изучение справочной литературы, интернет-ресурсов, нотного мате­риала;

– прослушивание аудиоисточников, просмотр видеоматериалов;

– подготовка к зачетам, экзаменам;

– взаимодействие с постановочной группой,хореографами,аранжировщи­ка­ми, музыкантами, стилистами;

– посещение мастер-классов, концертов, спектаклей.

Рекомендуемые средства диагностики

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать раз­лич­ными формами контроля: измените редакцию предложения

–зачетами;

– экзаменами;

– техническими зачетами;

– академическими концертами;

– контрольными уроками;

– отчетными концертами;

– прослушиваниями;

– конкурсами;

– творческими мероприятиями (jamsession, телевизионные и театрально-кон­цертные проекты).

Для формирования профессиональной компетенции студентов реко­мен­дуется использовать требования к техническому зачету по вокалу, которые включают теоретические знания музыкальной терминологии и практические знания наиболее известных образцов джазовых стандартов, а также тре­бования к зачетно-экзаменационному репертуару.

Примерные требованияк техническому зачету по вокалу

Требования к техническому зачету по вокалу состоят из трех заданий:

1) 5 джазовых стандартов (список прилагается) петь по нотам текстом под фонограмму «–1» или с аккомпанементом концертмейстера, или acappella;

2) знание музыкальных терминов;

3) уметь аккомпанировать по цифровке любой из стандартов (из пред­ло­жен­ного списка) в удобной для голоса тональности.

Примерный список музыкальных терминов

Canto Twice as fast Groundbeat

Upbeat Medium fast Blue notes

Offbeat Fast Tutti

Assai vivo Beat Whip

Drive Spiritual Single

Slow bounce Scat Dirty tones

Piumosso Straight Break

Poco a poco Stop time Bridge

Ad libitum Bright Groove

Marcato Medium Shouting

Rubato Swing Bounce

Sostenuto Double time Blues

Agitato Half time Chorus

Animato Low down Mainstream

Subito Shake Soul

Simile Motion Croon

Senza tempo Loud Grunge

A mezza voce Funky

Tenderly Fusion

Список джазовых стандартов

IкурсIсеместр

1.Bye, bye blackbird (M. Dixon / R. Henderson)

2. Fly me to the moon (B. Howard)

3. Hello, Dolly! (J. Herman)

4. Strangers in the night (B. Kaempfert / E. Snyder)

5. Autumn leaves (J. Merser / J. Kosma)

I курс II семестр

1. All ofme (S. Simons / G. Marks)

2. Sentimental journey (B. Green / B. Horner)

3. I will wait for you (N. Gimbel / M. Legrand)

4. When I fall in love (E. Heyman / V. Young)

5. Summertime (D. Heyward / G. Gershwin)

II курс III семестр

1. Let's in snow (J. Styne / S. Cahn)

2. Smoke gets in your eyes (O. Harbach / J. Kern)

3. Jingle-bell rock (J. Beal / J. Boothe)

4. My funny Valentine (L. Hart / R. Rodgers)

5. Amapola (J.M. Lacalle / A. Gamse)

II курс IV семестр

1. A fine romance (D. Fields / J. Kern)

2. All the thingsyou are (O. Hammerstein / J. Kern)

3. How high the moon (N. Hamilton / M. Lewis)

4. My romance (L. Hart / R. Rodgers)

5. What a wonderful world (G.D. Weiss / B. Thiele)

III курс Vсеместр

1. It's all right with me (C. Porter)

2. Jonny one note (L. Hart / R. Rodgers)

3. It's only a paper moon (B. Rose / H. Arlen)

4. Lullaby of birdland (G.D. Weiss / G. Shearing)

5. My favorite things (O. Hammerstein / R. Rodgers)

III курс VI семестр

1.Cry me a river (A. Hamilton)

2.Satin doll (D. Ellington / J. Merser)

3.I'm beginning to see the light (H. James / D. Ellington)

4.It don't mean a thing (D. Ellington / I. Mills)

5.Love for sale (C. Porter)

IV курс VII семестр

1. Flamingo (E. Anderson / T. Grouya)

2. Blues in the night (J. Merser / H. Arlen)

3. How insensitive (N.Gimbel / A.C. Jobim)

4. When your lover has gone (E.A. Swan)

5. Misty (J. Burke / E. Garner)

IV курс VIII семестр

1. Stormy weather (T. Koehler / H. Arlen)

2. Polka dots and moonbeams (J. Burke / J. Van Heusen)

3. Yesterday (O. Harbach / J. Kern)

4.The girl from Ipanema (A.C. Jobim / N. Gimbel)

5.Caravan (D. Ellington / J. Tizol / I. Mills)

Примерные требования к зачетно-экзаменационному репертуару

1 курс

– песня на белорусском языке или песня белорусского автора;

– мировой хит на любом языке любого периода;

– песня патриотического содержания на русском или белорусском языке;

– джазовый стандартили романс (старинный или современный), илиclas­si­calcrossover;

– песня периода 1960–1990-х гг. зарубежного автора на иностранном языке;

– хит своей страны (для иностранных студентов).

2 курс

– белорусская народная песня в собственной интерпретации (авторская аранжировка или исполнение acappella);

– номер из мюзикла или рок-оперы;

– ария из музыкально-театрального национального спектакля (для ино­стран­ных студентов);

– бардовская песня или шансон (французский или русский концертный, исключая criminalshansonи жестокий романс);

– песня белорусского автора;

– песня в стилеR’n’B, рок, фанк, рэгги;

– джазовый стандарт (средний или быстрый свинг);

– советская эстрада 1960 – начала 1990-х гг.

3 курс

– песня из репертуара певца/певицы белорусской эстрады на белорусском языкеили хит в переводе на белорусский язык;

– композиция в стиле блюз, свинг или босанова;

– песня Евровидения (любой год);

– песня в стиле фолк, фолк-рок, фолк-поп, этнопоп на славянском языке;

– песня изкинофильма или мультфильма, а также саундтрек (по выбору);

–произведение современного композитора в стиле fusion;

– песня в стиле ретро;

– современная песня белорусского композитора.

4 курс – Госпрограмма:

– произведение современного белорусского композитора на белорусском языке;

– произведение театрально-концертного жанра (ария из мюзикла, рок-оперы, оперетты и т.д.) западных, российских или белорусских авторов;

– популярное произведение зарубежного композитора на языке романской или германской группы;

– популярное произведение зарубежного или белорусского композитора на языке славянской группы (для иностранных студентов – песня на языке своей страны (по желанию).

Критерии оценки знаний и умений на экзамене по вокалу

Для оценки профессионального роста студентов рекомендуются критерии оценок по десятибалльной шкале, разработанные специально для данной дисциплины.

10 баллов	Программа исполнена на самом высоком профессиональном уров­не, продемонстрирована блестящая техника исполнения, художественное разнообразие музыкального материала, повы­шен­ный уровень технической сложности произведений, стиле­вая компетентность, эмоциональное осмысление музыкальной формы, профессиональная сценография, высокий художествен­ный вкус индивидуальной интерпретации произведений.
9 баллов	Демонстрация высокого уровня техники владения голосом, яр­кой творческой индивидуальности певца. Высокий художе­ствен­ный и эмоциональный уровень исполнения, образное и сти­левое разнообразие выбранных произведений.
8 баллов	Программа исполнена на достаточно высоком профес­сио­наль­ном уровне, продемонстрировано свободное владение вокально-техническими и сценическими средствами выразительности в музыкальных произведениях разных стилевых направлений, высокий музыкально-художественный вкус сценической интер­пре­тации, стилевая компетентность, но художественный и эмо­циональный образ не доработаны. Сценография имеет техни­ческие ошибки.
7 баллов	Программа исполнена на хорошем профессиональном уровне, наличие комплекса исполнительских вокальных навыков (инто­ни­рование, хорошее чувство ритма, точные штрихи, звуко­ве­дение), но недостаточно осмыслен музыкальный и литератур­ный авторский текст, не раскрыт художественный образ произ­ве­дений, есть вокально-технические неточности в исполнении, сценография и сценический костюм не доработаны.
6 баллов	Выступление среднего профессионального уровня. Достаточно свободное владение голосом, продемонстрирован музыкально-художественный вкус в выбранных произведениях, но техни­ческая, художественная и эмоциональная стороны исполнения не доработаны. Неточная передача авторского текста, вы­бран­ные вокально-технические и исполнительские приемы не соот­вет­ствуют стилистике и жанру представленных произведений. Сценография и сценический костюм не доработаны.
5 баллов	Выступление ниже среднего профессионального уровня, но про­демонстрированы достаточные знания и навыки в объеме учеб­ной программы и хороший уровень исполнительской во­каль­ной культуры. Имеются стилевые, вокально-технические и ин­тонационные ошибки, не решена задача раскрытия художе­ствен­ного образа, концертный номер сценически неточно про­думан (сценография, пластика, сценический костюм).
4 балла	Выступление продемонстрировало вокальную технику удов­ле­тво­рительного уровня. Достаточный объем знаний и вокально-технических навыков в рамках образовательного стандарта, до­пус­тимый уровень исполнительской культуры. Низкий уровень звукового баланса, интонирование условное, много ошибок в про­чтении авторского текста, программа однообразна по сти­ли­стике, сценическое оформление практически отсутствует.
3 балла	Выступление посредственного уровня. Не выучен текст, грязное интонирование, низкий уровень владения вокальной техникой, от­сутствие сценического вида, сценографии, не раскрыт худо­жес­твенный образ. Программа стилистически однообразна, низ­кий уровень музыкальной культуры исполнения.
2 балла	Выступление неудовлетворительного, очень низкого вокально-технического и художественного исполнительского уровня.
1 балл	Отсутствие выступления. Отказ от исполнения программы. От­сутствие знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта.

Учебное издание

ВОКАЛ

Типовая учебная программа по учебной дисциплине

для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),

направления специальности 1-17 03 01-03

Искусство эстрады (пение)

Корректор В. Б. Кудласевич

Технический редактор А. В. Гицкая

Подписано в печать 2017. Формат 60х84 1/16.

Бумага офисная. Ризография.

Усл. печ. л. . Уч.-изд. л. . Тираж экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:

учреждение образования

«Белорусский государственный университет культуры и искусств».

Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,

распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.

ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.

Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.