

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

Факультет музыкального и хореографического искусства
Кафедра эстрадной музыки

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

_____ И.А. Дорофеева
« ____ » _____ 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

_____ И.М. Громович
« ____ » _____ 2022 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ТЕХНИКА ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

для специальности

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

направление специальности

1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

Составитель:

Курчич Е.В., старший преподаватель кафедры эстрадной музыки

Дробышева Т.Н., доцент кафедры эстрадной музыки

Рассмотрено и утверждено

на заседании Совета университета 25.10.2022

протокол № 2

Составители:

Курчич Е.В., старший преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»

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

Рецензенты:

Пагоцкая Е.В., декан факультета художественной культуры учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств, кандидат искусствоведения;

Кафедра пения учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

Рассмотрен и рекомендован к утверждению:

Кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 2 от 29.09.2022 г.);

Советом факультета музыкального искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 24.10.2022 г.)

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА	4
2.	ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	6
2.1	Конспект лекций	6
3.	ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ	39
3.1	Методические рекомендации по проведению лекционных и практических занятий	39
3.2	Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов	39
4.	РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ	40
4.1	Рекомендуемые средства диагностики	40
4.2	Перечень теоретических вопросов для проведения экзамена по учебной дисциплине	40
4.3	Критерии оценок результатов учебной деятельности	42
5.	ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ	45
5.1	Учебная программа	45
5.2	Учебно-методическая карта дневной формы обучения	62
5.3	Учебно-методическая карта заочной формы обучения	63
5.4	Основная литература	64
5.5	Дополнительная литература	66
5.6	Информационные материалы	67

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс (далее – УМК) по учебной дисциплине «Техника эстрадного вокального исполнительства» направлен на формирование и совершенствование основных свойств и качеств певческого голоса в процессе воспитания слуховых и мышечных навыков эстрадного исполнителя, выработку правильных вокально-технических привычек, усвоение базовых теоретических знаний о строении голосового аппарата, теории голосообразовании и гигиене голоса.

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Техника эстрадного вокального исполнительства» является частью теоретической подготовки специалистов учреждения высшего образования направления специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) и преподается в тесной практической связи с такими учебными дисциплинами, как «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Методика преподавания спецдисциплин», «Основы джазовой импровизации», «Сценическая культура исполнителя», «Сценическая речь и голосово-речевой тренинг», «История эстрадного вокального исполнительства» и др.

Целью учебно-методического комплекса по учебной дисциплине «Техника эстрадного вокального исполнительства» является формирование основных профессиональных навыков, необходимых для квалифицированной исполнительской и педагогической деятельности в области эстрадного вокального искусства.

Задачи учебно-методического комплекса:

- изложить базовые теоретические знания о певческом голосе и механизмах голосообразования;
- выработать методическую базу для формирования у студентов правильных вокальных привычек (вокальное дыхание, опора звука, певческие резонаторы, позиционность звука и др.);
- сформировать правильные навыки вокально-исполнительской техники;
- изучить основы и приемы эстрадной вокальной техники.

Система организационных форм обучения включает в себя лекционные и индивидуальные занятия, а также самостоятельную работу студентов. Структура УМК построена по принципу освоения практических навыков на основе теоретических знаний. Такой подход обеспечивает комплексную теоретическую и практическую подготовку выпускника к активной творческой профессиональной деятельности.

Структурными элементами научно-методического обеспечения, объединенными в УМК, являются учебно-программная, учебно-методическая документация, а также информационно-аналитические материалы.

Теоретический раздел учебно-методического комплекса представлен полным изложением всех тем учебного материала, необходимый для изучения данной учебной дисциплины.

Практический раздел содержит нотные и аудиоматериалы для работы преподавателя, и студентов на индивидуальных занятиях. Кроме того, в практический раздел включены методические рекомендации по проведению лекционных, индивидуальных занятий и требования к самостоятельной работе студентов.

Раздел *контроля знаний* представлен материалами для мониторинга результатов учебной деятельности студентов и включает в себя задания для самостоятельной контролируемой работы студентов; перечисление рекомендуемых средств диагностики результатов учебной деятельности; критерии оценки результатов учебной деятельности.

Вспомогательный раздел содержит учебную программу по учебной дисциплине «Техника эстрадного вокального исполнительства», учебно-методическую карту учебной дисциплины и список рекомендуемой литературы.

Отличительной особенностью данного комплекса является его профильная направленность, учитывающая особенности направления специальности «Искусство эстрады (пение)».

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Конспект лекций

Тема 1. Введение в дисциплину

Основной целью учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства» является приобретение студентом теоретических и практических знаний в работе над голосообразованием и голосоведением при выполнении практических задач.

Техникой эстрадного вокального исполнительства, является процесс взаимосвязанного воспитания слуховых и мышечных навыков поющего, а также выработка правильных вокально-технических приемов.

Основная задача учебной дисциплины – развитие голоса и слуха, художественного вкуса, а также качественный синтез всех вокально-технических умений и навыков, которыми должен владеть профессиональный эстрадный артист-вокалист.

В процессе работы над эстрадным вокальным звукоизвлечением студенты должны получить навыки правильной певческой установки, опоры дыхания, научиться верному расходованию дыхания, точной певческой эстрадной позиции, обеспечивающей голосу такие качества, как звонкость, полетность, управляемую звуковую концентрацию; научиться использовать весь резонаторный комплекс для улучшения качества звучания голоса. Педагог по эстраднему вокалу контролирует чистоту интонации, чувство ритма, четкую артикуляцию, правильность при формировании гласных и согласных в пении, работает над диапазоном исполнителя, следит за проявлением естественной тембральной окраски голоса и ровностью звука на всем диапазоне.

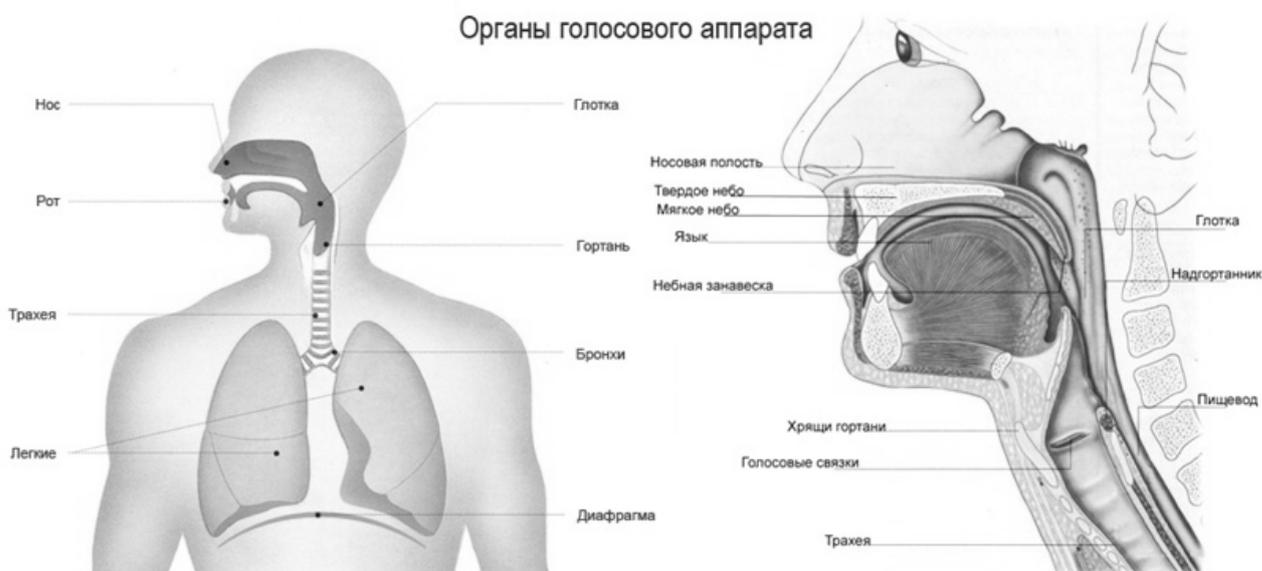
Певец – музыкант: влияние общемузыкальных навыков на качество звучания голоса. Певец – актер: значение художественного образа и драматургии произведения в исполнительском процессе. Певец – личность: развитие личности певца и совершенствование профессиональных навыков.

Основные качества эстрадного артиста-вокалиста: эмоциональная мобильность и устойчивость, креативность, склонность к профессиональному росту и личностному саморазвитию, самодисциплина, воля, целеустремленность, внимательность, уверенность в своих силах, смелость и др. Эти качества надо воспитывать любому профессиональному человеку. Профессиональная уверенность в себя может возникнуть только в результате хорошей профессиональной подготовки, четкого, грамотного представления о творческих процессах, в том числе голосообразования, и выработки навыков технического совершенствования.

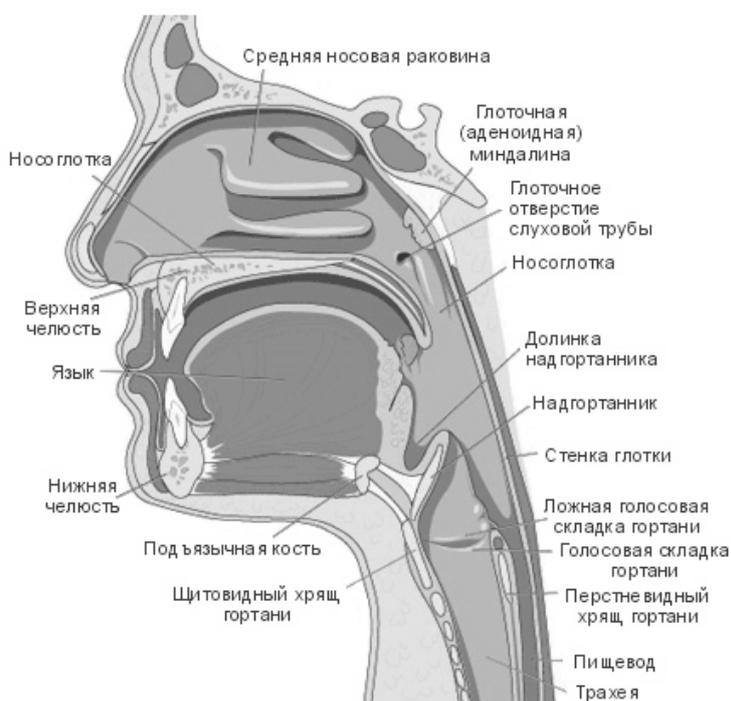
Тема 2. Строение голосового аппарата и голосообразование

Голосовой аппарат – совокупность органов, участвующих в процессе голосообразования. В состав голосового аппарата входят:

1. **Органы дыхания:** полости носа, гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, мышцы грудной клетки («вдыхатели» и «выдыхатели»);
2. **Резонаторы:** носовая полость, гайморовы пазухи, пазухи решетчатого лабиринта, лобные пазухи, ротовая полость, глотка, трахея, крупные бронхи;
3. **Артикуляционный аппарат:** губы, зубы, нижняя челюсть, твердое и мягкое нёбо, язык, щеки, мышцы глотки;
4. **Гортань с голосовыми складками** (источник звука);
5. **Центральная нервная система:** нервные центры головного мозга, двигательные и чувствительные нервы.

Нервные центры головного мозга с двигательными и чувствительными нервами принимают непосредственное участие в процессе голосообразования. Из мозгового центра по двигательным нервам к органам голосового аппарата идут приказы (эфферентная связь), а по чувствительным нервам поступают сведения о состоянии работающих органов (афферентная связь). Органы, участвующие в голосообразовании, являются техническими исполнителями приказов центральной нервной системы. Таким образом, центральная нервная система человека объединяет всю работу органов голосообразования в единый, целостный певческий процесс, являющийся сложнейшим психофизическим актом.

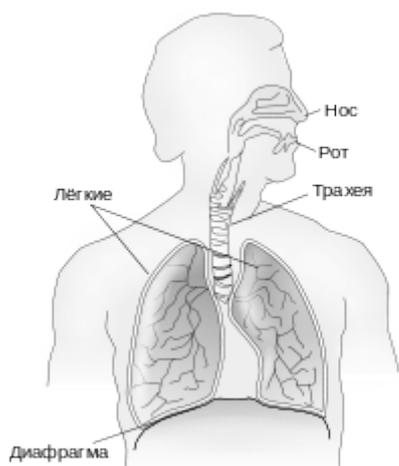
Гортань – орган, где происходит зарождение голоса. Она представляет собой трубку, верхнее отверстие которой открывается в полости глотки, а нижнее непосредственно продолжается в трахею. Расположена гортань по средней линии шеи в переднем ее отделе и выполняет тройную (дыхательную, защитную, голосовую), при этом имеет сложное строение, а это подвижные хрящи,

соединенные между собой при помощи суставов и связок и переплетенные с внутренней и наружной стороны мышцами. Внутренняя поверхность гортани выстлана слизистой оболочкой. Щитовидный хрящ гортани является самым большим. Верхнее отверстие гортани имеет овальную форму, образуется спереди подвижным гортанным хрящом – **надгортанником**. При глотании свободный край надгортанника наклоняется назад, что закрывает его отверстие. Гортань имеет свойство суживаться и прикрываться надгортанником во время пения. Есть внутренние и наружные мышцы гортани. Внутренние мышцы смыкают голосовую щель и являются фонаторными мышцами. Наружные мышцы гортани соединяют ее с лежащей выше, под нижней челюстью, подъязычной костью, а внизу с грудной костью. Эти мышцы опускают и поднимают всю гортань, а также фиксируют ее на определенной высоте и устанавливают в определенное положение для голосообразования.

Если смотреть в гортань сверху, то с двух сторон симметрично видны два выступа слизистой оболочки находящиеся один над другим. Верхние выступы это ложные (желудочковые) складки, а нижние – голосовые.

Ложные складки состоят из рыхлой соединительной ткани, желез, слабо развитых мышц. Железы, заложенные в ложных складках и в стенках самих желудочков, увлажняют голосовые складки. Эта функция особенно важна при певческом голосообразовании.

Голосовые складки при дыхании образуют щель треугольной формы, иногда ее называют голосовой щелью. При голосообразовании голосовые складки смыкаются, голосовая щель закрывается. Поверхность голосовых складок покрыта плотной эластичной тканью перламутрового окраса. Внутри них находятся внешние (щиточерпаловидные) и внутренние (вокальные) мышцы. Мышечные волокна располагаются параллельно внутреннему краю

складки в косом направлении, что помогает голосовым складкам изменять свою длину, колебаться по частям: во всю ширину и длину или частями, что обуславливает богатство красок певческого звука.

Трахея – трубка, состоящая из хрящевых, не замкнутых сзади колец. Эти хрящевые пластинки между собой соединены связками и переплетены циркулярными и продольными мышцами. Циркулярные мышцы, сокращаясь, сужают просвет трахеи, продольные же при сокращении укорачивают ее.

Трахея поделена на два крупных **бронха**, которые древовидно разветвляются в более мелкие. Самые мелкие бронхи называются бронхиолами и заканчиваются пузырьками, где происходит газообмен. Так называемое бронхиальное дерево построено по типу трахеи, только с замкнутыми хрящевыми кольцами. Мышцы трахеи и бронхов относятся к типу гладкой мускулатуры и не подчинены нашему сознанию, работают автоматически. Мелкие бронхи состоят из мышечной ткани и выполняют роль клапанов регулирующих подачу воздуха из легочной ткани во время голосообразования. Все бронхи вместе с легочными пузырьками образуют два легких (правое и левое), которые помещаются в герметически изолированной от окружающего воздуха грудной полости, находящейся в грудной клетке человека.

Грудная клетка оплетена мышцами, которые принимают непосредственное участие в дыхании. Во вдохе мышцы «вдыхатели» поднимают и раздвигают полость грудной клетки, а на выдохе грудные мышцы, которые опускают ребра, называются «выдыхательными». Основание грудной клетки составляет диафрагма, отделяющая грудную и брюшную полости. Диафрагма прикрепляется к нижним ребрам и позвоночнику, имеет два купола – правый и левый. Во время вдоха мышцы диафрагмы сокращаются, оба ее купола опускаются, увеличивая объем грудной клетки. Диафрагма состоит из поперечно-полосатых мышц и ее движение не подчинено нашему сознанию. Мы можем сознательно сделать и задержать вдох и выдох, но сложные движения диафрагмы при голосообразовании происходят автоматически. Диафрагма регулирует скорость окончания воздуха при образовании звуков и изменяет их силу. Носовая, ротовая, глоточная полости и верхний отдел гортани называются надставной трубой. Верхняя часть этой трубы является носовой полостью. Она составлена из мягких тканей носа и лицевых костей черепа, а по средней линии разделена носовой перегородкой на левую и правую половины, открытые спереди и сзади. Задними отверстиями, *хоанами*, носовая полость сообщается с носоглоткой. В стенках носовой полости имеются мелкие отверстия (каналы), через которые она сообщается с воздухоносными полостями, находящимися в

лицевых костях черепа (гайморовыми, лобными, решетчатого лабиринта). При заболевании эти полости могут заполняться гноем или полипозными образованиями, что негативно сказывается на качестве певческого звука.

Что же касается *слизистой оболочки носа*, то она богата кровеносными сосудами, железами и ворсинками, благодаря чему вдыхаемый воздух, согревается, увлажняется и очищается.

Под носовой полостью располагается *ротовая полость*. Боковые стенки рта являются щеки, дно рта заполняет язык, переднюю стенку образуют губы. В толще губ есть мышцы, которые смыкают их, образуя ротовое отверстие и изменяя его форму. Верхнюю стенку ротовой полости составляет костная пластинка, что отделяет ротовую и носовую полости, это твердое небо.

Задний, свободно свисающий в полости глотки край мягкого неба, посередине имеет выступ – маленький язычок. Мягкое небо продолжается в две расходящиеся вниз под углом симметричные складки слизистой оболочки – передние и задние дужки. В толще дужек проходят мышцы, соединяющие мягкое небо с языком и гортанью.

Мягкое небо снабжено чувствительным нервам. Твердое и мягкое небо вместе с передними зубами являются небным сводом. Сзади ротовая полость широким отверстием – зевом – открывается в средний отдел глотки. Зев суживается за счет сокращения мышц, заложенных в дужках мягкого неба. При поднятии мягкого неба и опускании языка зев расширяется, это можно увидеть при певческом зевке.

Глотка – мышечная труба, которая верхним расширенным отделом оканчивается под сводом черепа. Книзу суживаясь, глотка переходит спереди в гортань, а сзади – в пищевод. Глотка делится на три части: верхнюю – носоглотку, среднюю – ротоглотку и нижнюю – гортаноглотку. Стенки глотки образованы сильными мышцами, идущими в продольном и циркулярном направлении. Таким образом, глотка может увеличиваться и уменьшаться, суживаться в различных отделах (нижнем, среднем, верхнем), меняя свою форму и объем, а также резонаторные свойства. Мышцы глотки подчинены нашему сознанию.

В глотке имеются отдельные железистые скопления лимфатической ткани образующие *миндалины*, которые выполняют защитную функцию. Воспаление миндалин называется острым тонзиллитом или ангиной. Значительное увеличение миндалин уменьшает полость глотки, отрицательно сказывается на процессе голосовой деятельности.

Тема 3. Теории голосообразования

История изучения голоса. Голос и голосовые возможности. Механизмы голосообразования: миоэластическая (А. Феррейн, XVIII в.) и нейрохронаксическая (Р. Юссон XX в.) теории голосообразования.

Голос – это совокупность звуков, образующихся с помощью голосового аппарата, во время выдоха, при помощи смыкания голосовых складок.

Попытки описания отдельных органов голосового аппарата, дефектов речи и принципов голосообразования были предприняты во времена Гиппократ (ок. 460 – ок. 370 гг. до н. э.), Аристотеля (ок. 322 гг. до н. э.), Галена (ок. 130 – ок. 200). Ученый, философ Авиценна (Ибн Сина, ок. 980 – 1037 н.э.) в своем труде «Канон врачебной науки» (1024 г.) разъяснил причины возникновения звука и процессы его восприятия органами слуха, анатомию и физиологию функционирования голосо-речевых органов, кроме того дал физиологические и акустические характеристики фонем. Философу удалось доказать, что голосовые складки принимают активное участие в процессе фонации.

Миоэластическую теорию голосообразования впервые сформулировал в 1741 году исследователь Антуан Феррейн, который считал, что фонация является результатом вибрации голосовых складок в вертикальном направлении под действием воздушной струи на выдохе. Для того чтобы возник звук, нужно придать связкам определенный тонус и сблизить их, само же колебание осуществляется пассивно, автоматически, под влиянием подсвязочного давления. В XIX веке немецкий физиолог Иоганнес Мюллер (1839) в своих трудах подтвердил концепцию А. Феррейна. Формирование звука зависит от строения не только гортани, но и надставной трубки. В 1855 году певец и вокальный педагог Мануэль Гарсия впервые применил для осмотра гортани зеркало, изобретенное английским врачом-стоматологом Листоном. Таким образом, появилась возможность обозреть гортань и колеблющиеся голосовые складки. Этот метод исследования получил название ларингоскопия (от греч. *laryngis* «гортань», *scopia* «смотрю»). С изобретением ларингоскопа и классических работ М.Гарсия (1805 – 1908 гг.) стало известно, что звук голоса есть результат периодического вибрирования краев голосовых связок, происходящего под действием воздушной дыхательной струи. В качестве активной действующей силы в этом процессе (вибрирования: смыкания и размыкания голосовых связок) выступает напор воздушной струи.

Французский ученый Рауль Юссон в 1951 году выдвинул новую, так называемую *«нейромоторную теорию»*, сущность которой состоит в следующем: голосовые складки колеблются не пассивно под воздействием проходящего тока воздуха, а активно сокращаются под действием приходящих из центральной нервной системы импульсов, биотоков. Частота импульсов находится в большой зависимости от эмоционального состояния человека и от деятельности желез внутренней секреции (у женщин голос на

целую октаву выше, чем у мужчин). Если человек начинает петь, то по данным Р. Юссона, регулирования высоты основного тона начинает осуществляться корой головного мозга.

ТЕОРИИ ГОЛОСООБРАЗОВАНИЯ	
Миоэластическая (Ferrein A., 1741)	Нейрохронаксическая (Husson R., 1951)
Голосовые складки	
Пассивные упругие перепонки (голосовые струны)	Активные мышечные образования
Действующая сила голосообразования	
Воздушная струя, размыкающая складки за счет подскладочного давления	Нервные импульсы, поступающие из центральной нервной системы
Определяющий фактор частоты колебания и высоты звука	
Частота колебания определяется автоматически, в зависимости от эластических свойств голосовых складок и силы подскладочного давления	Частота колебания определяется частотой нервных импульсов, поступающих к складкам через нижний гортанный нерв

Голосовой аппарат человека является исключительно сложным прибором, который имеет несколько независимых друг от друга механизмов регулирования, управляемых центральной нервной системой.

Голос – звуки, производимые голосовым аппаратом служащие для общения между людьми. Голос бывает речевой, певческий: поставленный (профессиональное пение) и непоставленный (бытовой), шепотный. На протяжении жизни голос человека претерпевает значительные изменения. Время полного расцвета вокальных возможностей (25-26 лет) совпадает с обретением полного физического развития и продолжается до 50-60 лет, когда голос начинает постепенно терять свои качества.

Атака (начало) звука: Момент смыкания связок и прикосновение к ним воздушной струи называется атакой звука. *Различают* твердую, мягкую, придыхательную. Принципы работы вокального аппарата при разном типе атаки звука:

- твердая – голосовая щель активно сомкнута до начала звука (до подачи воздуха);
- мягкая – голосовая щель смыкается менее плотно, ровно настолько насколько это необходимо для ненапряженного начала звука (одновременное смыкание связок с подачей выдыхаемого воздуха);
- придыхательная – возникает при неполном смыкании связок, между которыми в первый момент как бы пробегает легкая струя воздуха (сначала идет подача выдыхаемого воздуха, затем следует смыкание голосовых связок).

Снятие (окончание) звука, также можно поделить на три типа: мягкое снятие, филировка и снятие сбросом.

Основные качества певческого голоса: высота, сила (интенсивность), тембр (обертоны, высокая и низкая певческие форманты).

Высота издаваемого звука зависит от числа колебаний голосовых складок, от числа их смыканий и размыканий в секунду (величина измерения в герцах; 1 герц – одно колебание в секунду). Голосовые складки способны приходить в колебательные движения не только целиком, но и отдельными участками. Одни и те же голосовые складки могут колебаться с различной частотой: примерно от 80 до 10 000 колебаний в секунду и даже больше. Высота голоса зависит от размеров голосовых складок. Для того чтобы появился низкий звук, колебаться начинает вся связка, для высокого звука колебания совершают края связок. Больше, солиднее связки – ниже звук. А тонкие и маленькие связки, как у детей, способны производить только высокие ноты. От гортани тоже зависит высота голоса, точнее, от ее положения. Если мышцы смещают ее вверх – голос выше, если вниз – ниже.

Сила подаваемого звука определяется интенсивностью напряжения голосовых складок и величиной давления воздуха в подсвязочном пространстве. И тот и другой процесс регулируются центральной нервной системой. Контроль осуществляется с помощью слуха. Сила голоса – понятие, отличное от громкости звука. Громкость – это субъективная характеристика, а сила – это количество усилий, затрачиваемых на звук. Сила зависит от правильного управления голосом, значительную роль в котором играют резонаторы, артикуляция, позиционное извлечение звука, певческое дыхание.

Тембр (фр. timbre) – окраска звука, качество, позволяющее различать звуки одной высоты, исполненные разными голосами; зависит от различных сочетаний обертонов, за счет выделения одних и маскировки других. Тембр – важнейшее выразительное средство голоса, отражает эмоциональное состояние исполнителя и богатство музыкальных переживаний.

Индивидуальный тембр голоса определяется:

1. Структурой гортани (анатомической и морфологической) и всего организма (размеры и строение гортани и голосовых складок; мощность голосообразующих мышц, включая дыхательный аппарат; тонус всей мышечной системы; функциональная зрелость коры головного мозга; общее физическое здоровье);
2. Деятельностью эндокринной системы (возрастные, половые, индивидуальные и эмоциональные различия);
3. Функцией гортани в процессе речи (отражает особенности звукового строя, способы произношения, а также индивидуальную манеру исполнителя);
4. Функцией гортани в пении (характер смыкания голосовой щели, сопряженный с работой дыхания и конфигурацией надставной трубы);
5. Количеством обертонов входящих в состав звука.

В певческом голосе ценятся красота тембра и его ровность на протяжении всего диапазона.

Ровность голоса – хорошо поставленный певческий голос с единым тембровым звучанием на протяжении всего диапазона. Такой голос обладает звонкостью и объемным звучанием. Говоря о выравнивании тембрового звучания по всему диапазону, имеется в виду выравнивание регистровых переходов, так как одинакового тембра на звуках разной высоты невозможно достичь. Таким образом, необходимо работать над разнообразием тембровых красок в процессе вокального исполнения.

Тембр голоса определяется насыщенностью добавочными (частичными) тонами, *оберттонами* – призвук: к основному тону голоса, рожденному в голосовых связках, прибавляются обертона, т.е. эхо, появившееся в результате отражения звуковой волны, рожденное в голосовых связках, от стенок резонаторов. Преобладание обертонов низкой певческой форманты (300 – 600 Гц) придает звуку полноту, мягкость, глубину, бархатность, массивность, а высокой певческой форманты (2500 – 3000 Гц) – звонкость и резкость.

Вибрато – периодическое изменение звука по высоте, силе и тембру, а также своеобразная пульсация, придающая звучанию приятный и льющий характер. Сочетание высотных, силовых и тембровых характеристик вибрато не воспринимаются отдельно от тембра, создают в голосе неповторимый колорит.

Физиология вибрато, связано с колебаниями гортани в мышцах шеи. Р. Юссон определил, что в образовании вибрато принимает участие периодическое изменение тонуса внутренних гортанных мышц. Эти колебания всей гортани вызывают сопутствующие движения со стороны дыхательной мускулатуры и артикуляционного аппарата. Умение контролировать уровень вибрато или его отсутствие – один из важных навыков хорошего эстрадного исполнителя. Голос, лишенный вибрато, становится прямым, невыразительным, сразу теряет свой естественный певческий характер.

Классификация певческих голосов, их характеристика.

Типы детских певческих голосов: альт, сопрано, дискант; женских: контральто (колоратурное, лирическое, драматическое), меццо-сопрано (низкое и высокое, или лирическое), сопрано (драматическое, лирико-драматическое, лирическое, лирико-колоратурное, колоратурное); мужских: бас (бас профундо), баритон (драматический, лирический), тенор (драматический, лирический, альтино, или контр-тенор).

Диапазон (от греч. dia pason chortlon – через все струны) – звуковой объем голоса от самого нижнего до самого верхнего звука. Диапазон – природное качество, но при правильной методической работе над голосом границы диапазона можно расширить как вверх, так и вниз.

Тесситура (итал. Tessitura – ткань) – звуковысотное расположение мелодической линии по отношению к диапазону определенного голоса, без учета предельно низких и высоких звуков голоса. Тесситура – степень

напряжение голоса, связанная с относительно продолжительным пребыванием его в соответствующей части диапазона. Различают тесситуру высокую, среднюю и низкую. Наиболее удобна для пения средняя тесситура. Важно отметить, что тесситура исполняемого репертуара должна соответствовать техническим возможностям исполнителя.

Понятие *регистр* (от лат. *Registrum* – список, перечень) – ряд звуков голоса, извлекаемых одним и тем же способом и однородных по тембру. Различают грудной, головной и смешанный регистры. Регистровое строение голоса отличается у мужчин и женщин и зависит от особенностей строения гортани.

В мужском непоставленном голосе различают два натуральных регистра – грудной и головной (фальцет). В грудном регистре мужского голоса (1,5 октавы) его диапазона, плотное смыкание голосовых складок позволяет использовать сильное подскладочное давление, что дает возможность извлекать мощные и богатые по тембру звуки, с отчетливым ощущением вибрации в груди. Работа в таком режиме возможна только до переходных звуков.

Переходные звуки – звуки, лежащие на границе натуральных регистров голоса. Каждый тип голоса обладает своими переходными звуками: у теноров ми – фа-диез, редко соль 1-й октавы; у баритонов ре – ми 1-й октавы; у басов ля – си-бемоль малой октавы и до – до-диез 1-й октавы. В женском голосе имеются два перехода – из грудного регистра в средний (медиум) и из среднего в головной. У сопрано это ми – фа – фа-диез 1-й октавы и ми-фа – фа-диез 2-й; у меццо-сопрано и контральто до – до-диез – ре 1-й октавы и до – до-диез – ре 2-ой октавы.

Фальцет (итал. *falsetto* от *falso* – ложный) – верхний регистр мужского голоса, характеризующийся слабым звучанием и бедностью тембра (малое количества обертонов). При фальцетном звучании голосовые складки вибрируют только краями. Фальцет беден по тембру и силе звука, ощущается только в голове.

Свистковый регистр самый высокий, до 2400 Гц, является самым загадочным: во время его формирования трудно проследить за работой голосовых складок, так как гортань перекрывается надгортанником.

Микст (от лат. *mixtus* – смешанный) – регистр певческого голоса в котором грудное и головное резонирование смешиваются. Микстовое звучание может быть как легким, близким к фальцету, так звучным и мощным, как и грудное, за счет плавного перехода из грудного резонирования в микстовое, что дает голосу единорегистровое звучание.

Для микста характерно использование механизма тонкого смыкания голосовых связок (головной звук), тванга (тонкое смыкание) и бэлтнга (на плотных связках) в вариациях с миксом, щитовидного хряща, изоляция воздуха за счет плотного дыхания.

В женском голосе присутствуют три регистра – грудной, средний (медиум) и головной. Голосовые складки у женщин более короткие, что создает предпосылки их смешанной работы в пределах медиума.

Медиум (от лат. *medius* – средний) – термин, обозначающий среднюю часть диапазона женского голоса. Медиум женских голосов имеет микстовую природу. Медиум у сопрано (фа 1-й октавы – фа 2-й октавы), у меццо-сопрано (ре 1-й октавы – ре 2-й октавы).

Виды музыкального слуха: абсолютный, относительный, мелодический, гармонический, внутренний слух, «цветной слух».

Уровни развития слуха, выражаемого в пении:

1. Клинический – отсутствие такового (5%);
2. Внутренний (не выражается в процессе пения);
3. Способность «подтягивать» мелодию за другими поющими или под игру мелодии на инструменте;
4. Способность чисто петь только под аккомпанемент, имея под мелодией аккордовую базу и начальный звук мелодии;
5. Способность чисто петь, не имея гармонической и мелодической помощи;
6. Способность чисто петь самостоятельно в двух- и многоголосии.

Тема 4. Организация певческого дыхания

К органам дыхания относятся: полости носа, гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма.

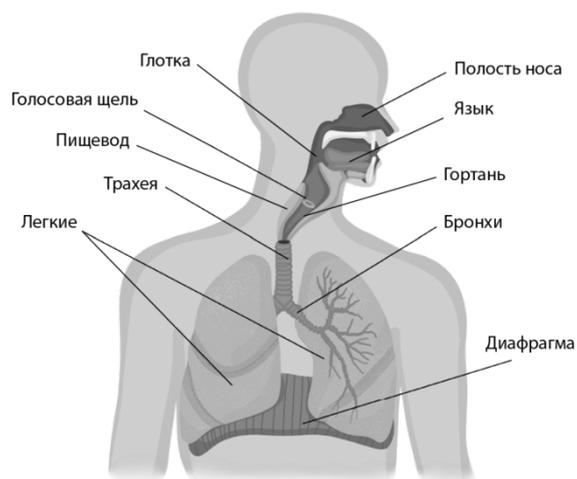
Типы певческого дыхания

В зависимости от того, какие мышцы участвуют в дыхательном процессе, можно говорить о нескольких типах дыхания.

Подключичное дыхание (клавикулярное). Вдох и выдох совершаются за счет сокращения мышц, поднимающих и опускающих плечи и верхнюю часть грудной клетки. Это слабое поверхностное дыхание, при нем активно работают только верхушки легких.

Грудное дыхание (костальное). В этом случае процесс дыхания совершается за счет изменения поперечного объема грудной клетки вследствие сокращения межреберных мышц (диафрагма малоподвижна, выдох недостаточно энергичный).

Брюшное дыхание (абдоминальное). Этот процесс дыхания совершается за счет изменения продольного объема грудной клетки вследствие сокращения

диафрагмы (межреберные дыхательные мышцы сокращаются, живот выпячивается вперед).

По мере развития мирового вокального искусства изменился и тип дыхания. Вокальный педагог Ф. Ламперти описывает *нижнереберно-диафрагмальное (диафрагмально-реберное или косто-абдоминальное) дыхание*, при котором грудная клетка на вдохе расширяется, а нижние края ребер расходятся в стороны, при этом диафрагма опускается, и брюшная стенка слегка выдвигается вперед. Таким образом, вокальный вдох и выдох совершаются за счет изменения объема грудной клетки в продольном и поперечном направлениях вследствие сокращения диафрагмы, межреберных дыхательных мышц, а также брюшных мышц живота.

Задача вокального дыхания – это контролируемый и регулируемый выдох, что и обеспечивается точным владением диафрагмальным типом дыхания, так как именно диафрагма помогает вокалистам регулировать и распределять выдох, сохраняя при этом певческий объем грудной клетки.

Начинающим вокалистам необходимо научиться расходовать дыхание, постепенно подавая его ровным потоком, что и поможет обеспечить ровный звук.

Дыхание у начинающих исполнителей бывает вялое или форсированное. Вялое дыхание возникает в результате не развитых мышц, недостаточного вдоха и вялого выдоха. Форсированное дыхание связано с чрезмерной активизацией дыхательных мышц. В этом случае вдох шумный с перебором дыхания, выдох с излишним напором. Шум при вдохе возникает от трения проходящего воздуха о недостаточно раздвинутые голосовые складки и от плохого расширения русла трахеи и бронхов. Издаваемый шум на вдохе некрасив и вреден для голосовых складок, вызывает сухость. Для устранения этого недостатка необходимо постоянно фиксировать внимание вокалиста на бесшумном и спокойном вдохе.

ОТЛИЧИЯ ПЕВЧЕСКОГО И БЫТОВОГО ДЫХАНИЯ	
ПЕВЧЕСКОЕ ДЫХАНИЕ	БЫТОВОЕ ДЫХАНИЕ
Контролируемый процесс	Рефлекторный процесс
Выдох значительно длиннее вдоха	Вдох и выдох примерно равны
Наличие люфт-паузы между вдохом и выдохом для настройки органов голосообразования на процесс фонации	Выдох автоматически следует за вдохом без пауз

Способы вдоха:

1) *Вдох через нос.* При достаточном количестве времени вдыхать рекомендуется через нос. Привычка часто дышать ртом может сказаться на человеческом организме, приведя к заболеваниям щитовидной железы, миндалин, всей дыхательной системы. Носовое дыхание предохраняет горло и легкие от холодного воздуха и пыли, а также хорошо вентилирует легкие. Полость среднего уха, имеющее сообщение с носоглоткой, благотворно действует на кровеносные сосуды головного мозга: воздух, поступающий на голосовые связки через нос, очищается, согревается и увлажняется;

2) На малых же паузах добор воздуха рекомендуется делать ртом и носом одновременно, так как быстро, полно и бесшумно вдохнуть через длинный узкий носовой проход невозможно;

3) Добор воздуха в очень коротких паузах допустимо делать ртом, но злоупотреблять таким способом вдоха не следует, поскольку воздух, проходящий через голосовые складки, не очищается, не согревается и не увлажняется.

Вокальный вдох должен быть бесшумным, легким, полноценным, но не избыточным, так как, заполнив верхние отделы легких, он создает напряжение и способствует быстрой утечке воздуха при первых звуках.

Поскольку вокальные звуки образуются на выдохе, его организация имеет первостепенное значение для вокальной техники эстрадного исполнителя, его развития и совершенствования. Поэтому конечной целью тренировки вокального диафрагмально-реберного дыхания является тренировка длинного выдоха и умение рационально расходовать запас воздуха во время пения. Для этого необходимо приучить мышцы, участвующие в дыхательном процессе и удерживающие грудную клетку в расширенном состоянии, не расслабляться сразу же после вдоха. Расслабление их должно происходить постепенно, по мере надобности, подчиняясь нашей воле.

Правильность звукообразования можно увидеть и услышать по длине дыхания исполнителя. Мастера старой итальянской вокальной школы предлагали следующий метод проверки работы дыхания: на зажженной свече, которая держалась на уровне рта поющего, при экономном и плавном певческом выдохе пламя либо не должно было колебаться, либо его отклонение в одну сторону должно было сохраняться постоянным.

Современные компьютерные технологии в вокальном обучении.

Компьютерная программа по вокальному тренингу «Sing & See – Singing Software for real-time visual feedback of the voice in vocal training», а также суперсовременное приложение «VOCALIX» является современным пособием для вокалистов. Роль правильного вокального дыхания в формировании всех типов звукоизвлечения (тванг, бэлтинг и т.д.) С помощью мобильного приложения «VocalEx» студенты могут оттачивать современные вокально-технические приемы и типы звукоизвлечения такие как: мелизматика, тванг, бэлтинг, йодль, расщепление голоса и др.

Дыхательная разминка для подготовки голосовых связок к вокализации. Дыхательная гимнастика как средство развития мышц-вдыхателей и мышц-выдыхателей.

Упражнения на развитие диафрагменного дыхания по системе А.Н. Стрельниковой.

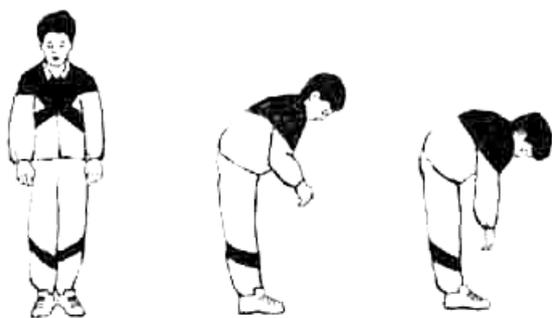
Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой создавалась на рубеже 1930-х – 1940-х гг. как способ восстановления певческого голоса. Гимнастика зарегистрирована Государственным Институтом патентной экспертизы в 1972 году. Ее автору, Александре Николаевне Стрельниковой, в Государственном реестре СССР было выдано авторское свидетельство № 411865 на «Способ лечения болезней, связанных с потерей голоса».

Вокальная гимнастика оказывает и общее воздействие на весь организм человека:

- налаживает нарушенные функции сердечно-сосудистой системы, укрепляет весь аппарат кровообращения;
- исправляет развившиеся в процессе заболевания различные деформации грудной клетки и позвоночника;
- повышает общую сопротивляемость организма, его тонус, оздоравливает нервно-психическое состояние у больных.

Комплекс дыхательных упражнений:

«Насос» («Накачивание шины»). Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки вдоль туловища. Сделайте легкий поклон

(руками тянуться к полу, но не касаться его) и одновременно — шумный и короткий вдох носом во второй половине поклона. Вдох должен закончиться вместе с поклоном. Слегка приподнимитесь (но не выпрямляйтесь), и снова поклон и короткий шумный вдох «с пола». Поклоны вперед делаются

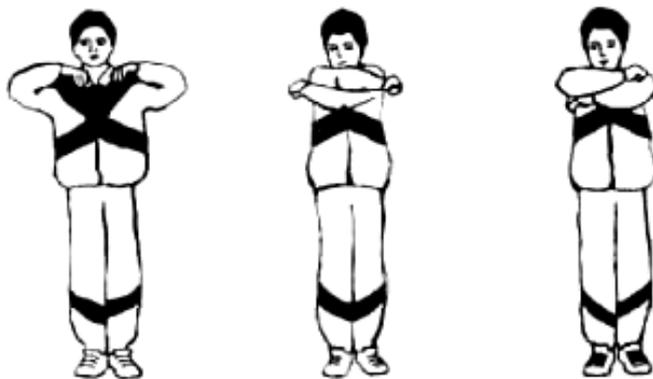
ритмично и легко, низко не кланяйтесь, достаточно поклона в пояс. Спина круглая (а не прямая), голова опущена. Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений. Упражнение «Насос» очень результативное, часто останавливает приступы бронхиальной астмы, сердечный и приступ печени.

Ограничения: при травмах головы и позвоночника; при радикулите и остеохондрозе; при повышенном артериальном, внутричерепном и внутриглазном давлении; при камнях в печени, почках и мочевом пузыре не кланяйтесь низко. Поклон делается едва заметно, но обязательно с шумным и коротким вдохом через нос. Выдох делается после каждого вдоха самостоятельно (пассивно) через рот, но не открывайте его широко.

«Кошка» (приседание с поворотом). Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч (ступни ног в упражнении не должны отрываться от пола). Сделайте танцевальное приседание и одновременно поворот туловища вправо – резкий, короткий вдох. Затем такое же приседание с поворотом влево и тоже короткий, шумный вдох носом, вправо – влево, вдох справа – вдох слева. Выдохи происходят между вдохами сами, произвольно. Колени слегка сгибайте и выпрямляйте (приседание легкое, пружинистое, глубоко не приседать). Руками делайте хватательные движения справа и слева на уровне пояса. Спина абсолютно прямая, поворот – только в талии. Норма: 12 раз по 8 вдохов-движений.

«Обними плечи» (вдох на сжатии грудной клетки). Исходное положение: станьте, руки согнуты в локтях и подняты на уровень плеч. Бросайте руки навстречу друг другу до отказа, как бы обнимая себя за плечи.

Руки в момент «объятия» не скрещиваются и ни в коем случае их не меняйте (при этом все равно, какая рука сверху – правая или левая); широко в стороны не разводите и не напрягать. Освоив это упражнение, можно в момент встречного движения рук слегка откидывать голову назад (вдох с потолка). Норма: 12 раз по 8

вдохов-движений, если тяжело, можно исполнять по 4 движения.

Ограничения: сердечникам с ишемической болезнью сердца, врожденными пороками, перенесенным инфарктом в первую неделю тренировок не делать упражнение «Обними плечи». Начинать его нужно со второй недели вместе с другими упражнениями стрельниковской гимнастики. В тяжелом состоянии нужно делать подряд не по 8 вдохов-движений, а по 4 вдоха-движения или даже по 2, затем отдых 3-5 секунд и снова 2 или 4 вдоха-движения. Женщинам начиная с шестого месяца беременности в упражнении «Обними плечи» голову назад не откидывать, выполнять упражнение только руками, стоя ровно и смотря прямо перед собой.

«Большой маятник». Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Наклон вперед, руки тянутся к полу – вдох. И сразу без остановки (слегка прогнувшись в пояснице) наклон назад – руки обнимают

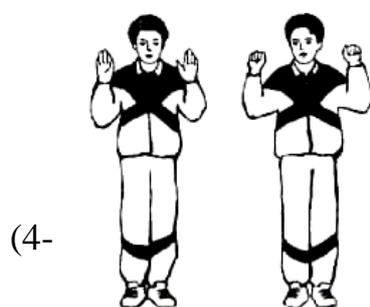
плечи. И тоже вдох. Кланяйтесь вперед – откидывайтесь назад, вдох «с пола» – вдох «с потолка». Выдох происходит в промежутке между вдохами сам, не задерживайте и не выталкивайте выдох!

«Шаги». Исходное положение: станьте прямо, ноги чуть уже ширины плеч. Поднимите левую ногу, согнутую в колене, вверх, до уровня живота (от колена нога прямая, носок тянуть вниз, как в балете). На правой ноге в этот момент сделайте легкое танцевальное приседание и короткий, шумный вдох носом. После приседания обе ноги должны обязательно на одно мгновение принять исходное положение.

Поднимите вверх правую ногу, согнутую в колене, на левой слегка приседайте и шумно «шмыгайте» носом (левое колено вверх – исходное положение, правое колено вверх – исходное положение). Нужно обязательно слегка присесть, тогда другая нога, согнутая в колене, легко поднимется вверх до уровня живота. Корпус прямой. Можно одновременно с каждым приседанием и поднятием согнутого колена вверх делать легкое встречное движение кистей рук на уровне пояса. Помните! Выдох должен совершаться после каждого вдоха самостоятельно, желательно через рот. Норма: 8 раз по 8 вдохов-движений.

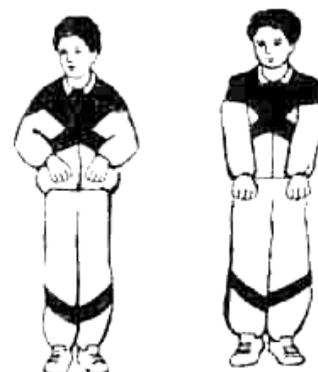
Ограничения: при заболеваниях сердечно-сосудистой системы (ишемическая болезнь сердца, врожденные пороки, перенесенный инфаркт) не рекомендуется высоко (до уровня живота) поднимать ноги. При травмах ног и тромбозах это упражнение выполнять только сидя и даже лежа (на спине), очень осторожно, чуть-чуть поднимая колено вверх при шумном вдохе. Пауза (отдых) — 3-4 секунды после каждых 8 вдохов-движений, можно продлить ее до 10 секунд.

«Ладони». Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, согните руки в локтях, ладонями вперед. Ритмично вдыхайте носом 8 раз подряд), при этом на вдохе сжимайте ладони в кулаки. Отдых 5 секунд. Выдох произвольный. Норма:

24 подхода (лежа или стоя), если тяжело, перерыв можно увеличить до 10 сек.

«Погончики». Исходное положение: встаньте прямо, ноги чуть уже ширины плеч, руки прижмите к животу, сжав в кулаки. На выдохе резко вытолкните кулаки как бы вниз, при этом напрягая плечевой пояс, после верните руки на уровень пояса, а плечи

расслабьте на выдохе. Повторяйте данное упражнение 12 раз, по 8 вдохов с паузой в 5 сек.

«Повороты головой» и «Ушки». Исходное положение: встаньте прямо, ноги уже ширины плеч. Аккуратно, в медленном темпе выполните повороты голосовой, в случае с упражнением «Ушки», то ухо должно коснуться плеча (вправо – вдох, влево – вдох). Выдох произвольный между вдохами. Повторяйте данное упражнение 12 раз по 8 вдохов.

«Перекаты». Исходное положение: встаньте ровно, левая нога должна быть чуть впереди, правая соответственно «позади». Перенесите вес тела на левую ногу, правую согните и поставьте на носочек. Выпрямите левую ногу и перенесите вес тела на правую ногу. Повторите весь комплекс заново. Данное упражнение выполняйте 12 раз по 8 вдохов.

Принцип целостности работы голосового аппарата певца – взаимодействие резонаторов с работой гортани и дыханием. Подсвязочное и надсвязочное давления (*ИМПЕДАНС*). Составное понятие певческой опоры звука, комплексность ощущений опоры звука при вокализации, проекции, позиции звука.

Опора дыхания – поддержание сжатого состояния воздуха в легких, за счет непрерывного восходящего давления брюшного пресса. Опора дыхания ощущается поющим как давление изнутри на переднюю верхнюю часть грудной клетки прижатыми к ней верхними частями легких, за счет чего вокалисту кажется, что грудная кость чем-то подпирается изнутри. Важно знать, что между опорой дыхания и опорой звука существует взаимосвязь. Чем выдержаннее опора дыхания, тем легче и лучше удастся опора звука, что позволяет сохранить опору дыхания.

Дыхательные упражнения на укрепление голосового аппарата:

1. Активно вдохните и выдохните через нос (6 раз).
2. Энергично вдохните через нос, выдохните через рот (6 раз).
3. Вдохните через рот, выдохните через нос (6 раз).
4. Сделайте вдох через одну ноздрю, выдохните через другую, зажимая указательным пальцем то левой, то правой рукой противоположную ноздрю. Повторяйте упражнение 6 раз.

5. Вдохните через нос, и сделайте выдох через плотно сжатые губы. С усилием как бы проталкивая воздух на выдохе через губы. Это упражнение развивает мышцы губ и интенсивность выдоха (дыхания).

6. Надуйте щеки, как шар. Резко сделайте выдох через губы – «трубочку». Это упражнение активизирует мышцы щек и губ.

7. Беззвучно скажите «Ы». Проговаривайте этот звук не глубоко, а у корней верхних зубов (как при зевоте). Упражнение активизирует мышцы мягкого и твердого неба.

8. Сделайте наклоны головы попеременно к левому и правому плечу с преодолением сопротивления рук. Руки ставятся ладонями к щекам с двух сторон головы и затрудняют движение. Дыхание произвольное.

9. Попробуйте подышать через «губную гармошку», как через фильтр. Втяните, как насосом, воздух через гармошку до полного объема ваших легких, а потом (опять через гармошку) выдохните постепенно весь воздух. Не пугайтесь легкого головокружения. Сначала упражнение делайте 15 секунд, постепенно увеличивая длительность упражнения: 15, 30, 60 секунд и так далее.

10. «Мычание» на удобной тесситуре, после дутья в гармошку (по 30 сек.). Постарайтесь помычать «близким» звуком, чтобы ощущать вибрацию на губах. Губы должны быть слабо сомкнуты, а зубы не сжаты. Хорошо перед «мычанием» открыть нешироко рот, а потом сомкнуть только губы.

11. Сделайте приседания и одновременно проговорите на резком выдохе: «ох, ах». Не торопитесь, спокойно делайте вдох. Приседайте на выдохе, вставайте на вдохе.

12. Сделайте легкий массаж лица. Подушечками пальцев надавливайте на корни верхних зубов и щеки по направлению к ушам. Массаж носа: от крыльев носа вверх до переносицы и в стороны к бровям.

Тема 5. Теория резонансного пения

Классификация певческих резонаторов делится по месту их расположения: верхние, или головные (надставная труба) – подвижные: ротовая полость, глотка (изменчивы по объему и по форме), неподвижные: носовая полость, гайморовы пазухи, лобные пазухи, пазухи решетчатого лабиринта; нижние, или грудные – трахея и крупные бронхи.

В известной теории резонансного пения, разработанной профессором Московской государственной консерватории Морозовым В.П., выделяются семь основных функций резонаторов:

1. Энергетическая
2. Генераторная
3. Фонетическая
4. Эстетическая
5. Защитная
6. Индикаторная
7. Активизирующая

Разделение на эти функции носит во многом условный характер, поскольку все они взаимосвязаны.

1) *Энергетическая функция резонаторов* (ее еще можно назвать силовой) состоит в усилении человеческого голоса во много раз. Многие непрофессиональные певцы, не зная об энергетической роли резонаторов, пытаются петь громче за счет напряжения всей гортани и зажимают связки. Воздух буквально «продирается» через зажатые связки, травмируя их и

сокращая срок их службы. Энергетическая функция резонаторов состоит не только в прямом усилении звука, но и в придании звуку «полетности».

2) *Генераторная функция резонаторов* состоит в том, что не связки, а именно резонаторы заставляют звучать голос так, а не иначе. Голосовые связки без резонаторов издают звук совсем немusыкальный. Именно в резонаторах тот слабый, немusыкальный звук, издаваемый связками, обрaстает тембровыми оттенками, набирает силу и обрeтает полетность. Сами по себе резонаторы бесполезны, потому что без связок (то есть без вибратора) им нечего было бы усиливать и украшать. Когда мы слышим поющего артиста, мы слышим не его связки (как наверно большинство думает), а именно его звучащие резонаторы, которые подхватили слабый звук голосовых связок, усилили его в сотни раз, придали ему звучность и красоту.

3) Благодаря *фонетической функции резонаторов*, подвижность ротовой полости человека, а также языка, способного принимать различные положения, мы можем издавать членораздельные звуки. Главная роль принадлежит гласным, так как именно они помогают понимать слова. Мы легко можем изменить объем резонатора (ротовой полости), стоит чуть прикрыть рот или приподнять язык. Кроме того, изменяется путь, который воздух должен пройти. От объема и пути как раз и зависит тип гласной, которую в данный момент мы произносим.

4) *Эстетическая функция резонаторов*. Резонаторы придают нашему голосу приятную на слух тембровую окраску, поскольку обертоны рождаются именно в резонаторных полостях.

5) *Защитная функция резонаторов*. Опасно петь, пытаясь усилить звук голоса одним лишь мышечным напряжением в горле. Поскольку певческие резонаторы обладают чудесным свойством усиливать певческий голос без какой-либо дополнительной энергии, а только лишь путем превращения большей части энергетических затрат певца – дыхания, мышечных усилий – в звук, можно назвать добавку в силе голоса, которую дают нам резонаторы «бонусной энергией». При защите резонаторов, связки не теряют своей работоспособности даже при интенсивной голосовой работе.

6) *Индикаторная функция резонаторов*. Резонируя в полостях дыхательного тракта, звук вызывает у певца различные ощущения в силу сотрясения воздуха. Такая чувствительность обусловлена наличием виброрецепторов (нервных окончаний) в мышечных тканях и, особенно, на внутренних слизистых оболочках. Если приложить руку к груди, то можно явственно ощутить дрожание грудной клетки на низких нотах, или вибрацию в области губ, гайморовых пазух т.п. Благодаря тому, что певец способен ощущать внутри себя эти самые вибрации от резонанса, он может управлять настройкой резонаторов, добиваясь их оптимальной работы.

7) *Активизирующая функция резонаторов* состоит в том, что резонаторы как бы «подстегивают» сами себя. То есть при определенной оптимальной настройке резонаторной системы начинает оказываться

стимулирующее воздействие на сами резонаторы, на работу гортани и голосовых связок. Явление носит чисто физиологический характер и происходит рефлекторно. То есть мы не в состоянии сознательно запустить этот процесс – он запускается автоматически при оптимальной работе резонаторной системы.

Резонансная теория пения – это пение с максимальным эффектом использования исполнителем резонаторных свойств голосового аппарата с целью получения максимально эффективной силы при минимальных физических усилиях.

Принципы резонансного пения:

1. Наибольшая активность резонаторной системы голосового аппарата достигается при помощи вибрации;
2. Овладение правильным вокальным дыханием достигается путем совмещения дыхания и резонаторной системы вокалиста при активной работе диафрагмы;
3. Необходимо использование эмоционально-образных метафорических представлений.

Тема 6. Артикуляционные навыки и исполнительские приемы

Характеристика вокально-педагогических технологий, применимых в процессе обучения. Артикуляционный аппарат. Внутренняя (мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка, гортань) и внешняя (губы, зубы, нижняя челюсть, язык, щеки, твердое небо) артикуляция. Скоординированная работа артикуляционных мышц с дыхательными мышцами и мышцами гортани.

Свойства и качества звука, музыкальный язык (источник звука – колебательное движение; основные четыре свойства звукообразования как физической способности источника звука; четыре качества звука как осознанное свойство звука (высота, длительность, громкость, тембр); взаимосвязь свойств и качеств звука; пропевание звука; естественное пространство динамики звука).

Понятие *дикция* (греч.) – произношение. В основе формирования правильной дикции лежит быстрое и четкое формирование согласных и максимальная протяженность гласных, за счет активной работой мускулатуры и органов артикуляционного аппарата: ротовая полость с языком, мягким нёбом, нижней челюстью, глотка, гортань.

Многokратным, контролируемым, сознательным повторением неудобного движения можно добиться желаемого результата. Нужно обращать внимание, что при работе с артикуляционными органами следует выполнять повторение того или иного упражнения до легкой усталости. Эти легкие упражнения развивают, совершенствуют ваш артикуляционный аппарат. Выполнение упражнений для артикуляционного аппарата рекомендуется выполнять перед зеркалом. Простое рассматривание процессов в зеркале дает информацию для памяти и воображения.

Комплекс упражнений на укрепление артикуляционного аппарата, на подвижность мягкого неба, языка и гортани.

1. Взгляните в зеркало. Лицо спокойное. Обратите внимание на естественную форму губ. Теперь попробуйте их активизировать: пошлепать губами, собрать их в трубочку, поднять верхнюю губу, открыть верхние зубы. Откройте рот. Посмотрите на его форму, спокойно лежащий в нижней челюсти язык. У корня языка рассмотрите свод, маленький язычок, попробуйте его подобрать, освободив глотку. Попробуйте зевнуть, почувствовать мягкое небо. Корень языка спокоен, опущен, поэтому гортань спокойная, свободная. «Послушайте» и запомните эти ощущения. Если не получается сразу все почувствовать, то возьмите зеркало, посмотрите, а потом представляйте себе строение рта, как будто вы смотрите в зеркало.

2. Активизация языка. Пошевелите языком из стороны в сторону, вперед, назад, вправо, влево, круговые обороты в обе стороны, «винтиком», «трубочкой», кончиком языка быстро-быстро выполнить «уколы» в щеки. Почувствуйте кончик языка, он должен быть активный и твердый, как молоточек. Побейте кончиком языка по зубам изнутри, как будто (беззвучно) говорите: да-да-да-да. Энергично произнесите: Т-Д, Т-Д, Т-Д.

3. Чтобы освободить язык и гортань: быстрый, короткий и глубокий вдох носом, затем полностью выдохнуть через рот. Выдох резкий, как «выброс» воздуха со звуком «ФУ» (щеки «падают»). Чтобы укрепить мышцы гортани, энергично произнесите: К-Г, К-Г, К-Г.

4. Чтобы активизировать мышцы губ, надуйте щеки, сбросьте воздух резким «хлопком» через сжатые (собранные в «пучок») губы. Энергично произнесите: П-Б, П-Б, П-Б.

5. Упражнение для освобождения нижней челюсти. Просто откройте рот, подвигайте челюстью в стороны, почувствуйте свободу этого движения. Делайте его перед зеркалом, пока не почувствуете легкую усталость. Постучите мелко, дробно передними зубами, как в ознобе. Чтобы случайно не возникли новые зажатия, пока вы старательно выполняете эти разные действия, контролируйте себя с помощью зеркала. Лицо (лоб, брови, глаза) должно быть спокойно, без гримас страдания, напряжения и старания.

6. Очень хороши для тренировки трудноговорки, чистоговорки, скороговорки. Читать скороговорки надо сначала медленно, постепенно убыстряя, по мере успешного совершенствования. Следить за ритмичностью произношения. Не забывать темп, дикцию.

Певческая артикуляция (отличие от речевой).

1. Согласные, оканчивающие слог в середине слова, переносятся к следующему слогу, пропеваются вместе с ним, а согласные, оканчивающие слово, переносятся к началу следующего слова. Это дает возможность добиваться кантиленного, распевного звучания. *Пропевается: Да-ле-ки-й мой-дру-г тво-йра-да-сны-й свет.*

2. В конце слова согласные утрируются (четко произносятся).

3. Умение не выделять каждый слог текста, т.к. такое слоговое пение невыразительно, однообразно, лишено кантилены. Может исказиться смысл слов и логика речи, поскольку в одном слове не должно быть два ударения!

4. Умение смягчить (стушевать) неударные слоги, особенно когда неударный слог приходится на более высокий звук, нежели ударный, или когда на безударном слоге стоит музыкальный или ритмический акцент (парадоксальная артикуляция).

5. Общим остается редуцирование безударных гласных: шоколад, лягушка и др.

Понятие «вокальный зевок».

Приспособление и подчинение возможностей артикуляционного аппарата к исполняемому вокальному репертуару популярной музыки в зависимости от стилевого направления, жанра и характера произведения. Позиционное единство звукообразования. Эстетика открытого и прикрытого вокального звука в разных стилевых направлениях популярной музыки.

Упражнения на развитие координации и ощущение времени.

Структура джазовой ритмики: методический аспект. Изучение вокальной техники стилей: ритм -энд -блюз, хард-боп, кул-джаз и джаз-рок, овладение усложненной метроритмической пульсацией, развитие мелодического варьирования джазовых стандартов.

Комплекс вокальных и ритмических упражнений Боба Столоффа.

Боб Столофф – профессор, вокальный педагог, автор двух учебников по скэт импровизации: «Blues Scatitudes» и «Scat Drums». Методика упражнений Боба заключается в том, что он предлагает пропеть голосом, подражая разным ударным инструментам: бочке, малому барабану, хай-хету и тарелкам, при этом находя слоги, которые передают тембр инструмента. Свои упражнения он строит как цепь барабанных рисунков (группов), расположенных по разной степени трудности. Весь материал выстроен по методическому принципу постепенности, «от простого к сложному».

Бэлтинг – это вокальный прием, пришедший из соул музыки, техника, исполнение которого дает вокалисту яркий, плотный, громкий, сильный и драйвовый звук на верхнем пределе грудного звучания, простыми словами эмоциональный, твердый по ощущениям округлый крик на грудном регистре. Как правило, бэлтинг используется в кульминации композиции, экспрессивных и драматических моментах. В бэлтинге максимально раскрывается природная сила голоса вокалиста. Важно понимать что бэлтинг это не крик. Не нужно громко «орать» и форсировать звук, именно полетность и объем за счет грудного резонирования отличают бэлтинг от крика. Для бэлтинга характерно «твердое» смыкание голосовых связок (грудной звук), опора (анкеровка тела), отсутствие чрезмерного выдоха так как это может спровоцировать зажатие гортани, петь без ложных связок иначе будет зажим, изменение перстневидного хряща и добавление щетовидного хряща (плачущий звук), высокое положение гортани. Конкретным приемом

идеально владеют Кристина Агилера, Адель, Уитни Хьюстон, Силин Дион, Полина Гагарина, Ани Лорак, Тина Кароль и др.

Тванг – (англ. *Twang* – «гнусавость») – звукоподражание, высокочастотный певческий звук, особенно характерный для певцов кантри. Обеспечивается более высокий вокальный диапазон, чем это было бы возможно при использовании стандартной гортанной техники, и может использоваться как альтернатива пению фальцетом. Успешность исполнения твангом во многом зависит от анатомических особенностей человека. Тванг бывает оральный, во время которого звук резонирует во рту, и назальный, когда резонатором выступает носоглотка. Для техника тванга характерно сочетание таких факторов, как:

- высокая гортань;
- высокое положение языка;
- сжатие мышц над связками;
- малое количество выдоха;
- открытые ложные связки.

Для обучения вокальной технике тванга попробуйте выполнять простые приемы:

Разговорный тванг. Смыкание связок происходит во время разговора. Попробуйте издавать странные резкие звуки, например: каркать, мяукать, подражать крику чайки и тд. Необходимо добиться носового и пронзительного звучания голоса.

Для выработки *назального тванга* попробуйте посмеяться, при этом вы должны почувствовать вибрацию звука в лице, носу, на передних зубах.

В распевках попробуйте перейти из назального тванга оральный, для этого постарайтесь не потерять носовой призыв, для этого сбавьте громкость и постарайтесь меньше выдыхать. Выполните вокальное упражнение с назальным звуком на слог «ня», далее широко открываете рот и перейдите на слог «на» добавьте объем и следите за тем, чтобы не было зажатости в челюсти – это и будет оральным твангом.

Тема 7. Основные недостатки голосообразования

Звучание голоса сегодня не может рассматриваться вне связи с общим поведением человека, его развитие и «становление» неотделимо от индивидуальных качеств личности. Речевую и вокальную коррекцию нельзя рассматривать только как работу над голосовым аппаратом человека, так как его необходимо тренировать специальными упражнениями и не только в повседневной жизни.

Соблюдение правил гигиены голоса – основа голосовой реабилитации. В своей монографии «Нарушение голоса», доктор медицинских наук Д.К. Вильсон разработал список рекомендаций, которым надо следовать, чтобы иметь хороший голос, кроме того в одном из списков ученый представил данные о формах перенапряжения, которых нужно избегать.

Правила и методику исправления недостатков голоса профессиональные педагоги по вокалу подбирают индивидуально для каждого студента.

Гнусавость (носовой призывок). Причины: недостаточная подвижность мягкого нёба, неправильная форма языка при звукоизвлечении, болезнь дыхательных путей.

Заглушенный звук (слишком глухое звучание голоса). Причина: непробужденные резонаторы, зажатость глоточной и гортанной мускулатуры.

«Белый» звук (плоское, резкое, переоткрытое звучание). Причины: низкий импеданс, «завышенное» положение гортани.

Сип («песок» в голосе). Причины: неверная эксплуатация голосового аппарата, несоблюдение гигиены голоса, неправильный подбор репертуара, большая певческая нагрузка на непоставленный голос, мутационные процессы. Последствия: стирание середины голоса, быстрое изнашивание связок, которые рано начинают терять эластичность, а голос – красоту естественного тембра и силу, фонастения, хроническое несмыкание, болезни связок и всего голосового аппарата, потеря голоса.

Причиной сипа может быть чрезмерное применение придыхательной атаки, то есть вялая работа связок и дыхания. Устранить этот вид сипа можно, прибегнув к твердой атаке, используя упражнения на стаккато с пропеванием этой фигуры сразу же на легато и обращая пристальное внимание на работу опоры дыхания. Сип в голосе может быть слышен и в период физиологических изменений – таких, как мутация. В этом случае нужно сократить или снять голосовую нагрузку.

Тусклое звучание голоса (стертый тембр). Причины: излишнее применение приема «прикрытия», плохое смыкание связок, непробужденные резонаторы.

Форсированный звук (чрезмерное перенапряжение голосового аппарата). Причина: неверная эксплуатация голоса, несогласованная работа всех систем голосового аппарата.

Под форсированным звучанием голоса следует понимать не просто громкое пение, а такое, при котором голосовой аппарат работает с перенапряжением. Форсированность звучания определяется не абсолютной громкостью звука, а чрезмерной его силой для данного индивидуума. Эта чрезмерность силы звука сказывается на тембре голоса, который меняется в худшую сторону. Голосовые связки начинают работать, исходя из задачи удержать непомерное воздушное давление.

Форсированный звук трудно поддается исправлению, но при постоянной систематической работе над голосом можно в большинстве случаев достичь возвращения его утерянных качеств. Для устранения этой проблемы необходимо работать над качеством певческого тона, снять напряжение на упражнениях, вокализах и позднее – на правильно подобранном репертуаре.

Горловое звучание (зажатый голос). Причины: удлиненная фаза смыкания голосовой щели. Лучшим средством борьбы с зажатостью является

придыхательная атака, которая приучает гортань работать с большим пропуском воздуха за счет менее плотного смыкания голосовых связок.

Недостатки голоса, связанные с нарушением вибрато: отсутствие вибрато, тремолирующее и качающее вибрато. Причины: нарушение равновесия основных голосообразующих факторов: выдоха, работы гортани и резонаторов; излишнее напряжение мышц шеи или окологортанных мышц; ослабление мышц, удерживающих гортань, нескоординированная работа частей голосового аппарата.

Нормальным вибрато считаются колебания 6 – 7 Гц (или колебаний в секунду). Увеличение частоты и амплитуды колебания голоса (чаще, чем 6 – 7 раз в секунду) называется тремоляцией и слушателем воспринимается как бляение голоса, причиной тремоляции чаще является излишнее напряжение мышц шеи или окологортанных мышц. Колебания меньше 6 Гц называются качем, качанием голоса, которое нередко сопровождается изменением высоты тона до полутона и более, что создает нечистоту интонации. Качание голоса – результат ослабления мышц, удерживающих гортань (наблюдается чаще у форсированных голосов и у певцов на склоне лет). В случае, когда вибрато в голосе отсутствует, и он имеет прямой гудкообразный характер, следует специально поработать над выработкой естественного вибрато. Встречаются случаи «прямых», «жестких» голосов, которые трудно поддаются выработке вибрато. Быстрые чередования нот снимают лишние напряжения, освобождают голосовой аппарат от скованности, и гортань начинает приобретать свободу и вибрировать.

Фальшивая интонация. Причины: недостаточно развитый музыкальный слух, несогласованность в работе всех систем голосообразования, низкая позиционность звука, неоднородное позиционное звучание, фонастения, волнение. Выработка чистого интонирования: пение на *piano*, сольфеджирование, пение хроматических, диатонических, блюзовых гамм, ладовых звукорядов и т.д.

Тема 8. Рекомендации по гигиене голосового аппарата

Голосовая гигиена – это комплекс правил и действий, направленных на предотвращение заболеваний голосового аппарата. Он включает в себя:

1. Правильное выстраивание занятий по вокалу, чередование периодов нагрузки и отдыха, их систематичность.

2. Правильную технику вокала: своевременное переключение регистров при пении; избегайте использования низкоэнергетического фальцетного режима; обязательно пойте с вибрато, достижение техники нижнереберно-диафрагмального дыхания, выключение из голосообразования вспомогательных мышц шеи и грудной клетки.

3. Избегайте форсированного звука, твердой атаки звука, резкого форте, визга, крика, голосовой усталости.

4. Работа над вокальной техникой во время мутации только с опытным педагогом.
5. Избегайте длительной, монотонной речи, ведущей к накоплению статического напряжения, шепотной речи.
6. Откажитесь от курения, умеренное употребление алкоголя.
7. Исключите по возможности побочные шумы в аудитории при речевых нагрузках.
8. Своевременное лечение ОРЗ и трахеитов.
9. Избегайте резких температурных перепадов, употребления холодных напитков при перегревании и горячих при переохлаждении.
10. Не злоупотребляйте чрезмерно громкой фонацией в микрофон. Рекомендуется работать с микрофоном в обычном речевом режиме.
11. Общеукрепляющие, закаливающие процедуры.
12. Своевременное лечение ЛОР-органов.
13. Посещайте регулярно врача фониатра.

ВНЕШНИЕ И ВНУТРЕННИЕ РАЗДРАЖИТЕЛИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РАБОТЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ	
<i>Внутренние:</i>	<i>Внешние:</i>
Деятельность мышц; Деятельность нервной системы; Работа органов дыхания, сердца; Функционирование органов слуха и зрения; Эмоциональные реакции.	Рабочая обстановка; Освещение; Посторонние звуки, шумы; Посторонние лица, присутствующие на занятиях; Объяснения педагога.

Предупреждение простудных заболеваний. Закаливание организма.

Закаливание – это систематические и комплексные занятия водными, воздушными и солнечными процедурами, гимнастикой и спортом. Закаливание должно проводиться систематически. Если организм постепенно приучить к холодным раздражителям, то в дальнейшем он будет успешно противостоять простуде.

Деятельность эстрадного артиста-вокалиста очень сложная, так как во время выступлений организм испытывает большую нервно-психологическую и физическую нагрузку от длительного пребывания на сцене под кондиционерами, сквозняками, поэтому требуется физическая и дыхательно-голосовая закалка. Нужно знать, что все виды закаливания нельзя начинать натощак и раньше, чем через 1 час после приема пищи.

Среди профилактических гигиенических мероприятий, способствующих укреплению деятельности гортани, следует упомянуть о местном душе гортани, с последующим за ним массажем. Это можно рекомендовать лицам,

занятия которых сопряжены с сильным напряжением голосового аппарата. Этот метод устраняет усталость голосовых органов, уменьшает прилив крови к ним.

Для закаливания носоглотки рекомендуются ежедневные водные полоскания носовой полости морской соленой водой. Полоскание лучше делать утром, оно напоминает йоговское промывание: зажать одну ноздрю, а через свободную ноздрю активно втягивать из ладони воду, которая проходит в рот, промывая, массируя слизистую носоглотки. Затем такое же втягивание через другую ноздрю. Не надо форсировать интенсивность втягивания воды, чтобы не вызвать резкую боль. Сначала вода не будет проходить в рот, это дело времени, сноровки.

Очень полезны гимнастические упражнения, укрепляющие мышцы сердечно-сосудистой и дыхательной системы, а также хороши все виды восточных лечебных разминок, балансирующие энергетику организма. Многие предпочитают всем видам занятий бег трусцой.

Миндалины. Большие миндалины затрудняют движение отдельных частей мягких резонаторов, что приводит к нарушению четкой артикуляции. Воспаленные миндалины дают частые воспаления гортани (ларингиты), трахеи (трахеит). Если источником простуды являются бактерии, на миндалинах появляется налет белесовато-желтого цвета. Сначала он располагается отдельными островками, которые впоследствии сливаются. При обнаружении подобных наложений стоит обратиться к врачу, поскольку воспалительный процесс может стать причиной отека зева и затрудненности дыхания.

Аденоидные разрастания. Аденоидные разрастания в носоглотке приводят к хроническим катарам носа, а также постоянно раздражают своими выделениями слизистую оболочку нижележащих отделов дыхательных путей (глотки, гортани, трахеи), придают голосу излишний носовой оттенок и гнусавость.

Зубы. Больные кариозные зубы нередко вызывают хронические заболевания миндалин, вызывают воспаление слизистой глотки.

Органы слуха. Хороший слух, здоровый голосовой аппарат – это одно из первых условий в голосо-речевых профессиях. Иногда серные пробки в ухе приводят к падению слуха.

Заболевания простудного и вирусного происхождения:

Простудные заболевания являются следствием переохлаждения организма, в результате которого микробы активизируются, запуская воспалительный процесс. Симптоматика всех респираторных вирусных инфекций очень похожа: чаще всего это насморк, кашель, боль в горле и температура.

Катарральное состояние, катарр – это воспаление слизистых оболочек, сопровождающееся их покраснением, набуханием, образованием и выделением ими жидкости (прозрачной, слизистой, гнойной). Катарр может

быть простудным, инфекционным. Различают катары верхних дыхательных путей (ринит, фарингит, ларингит, ангина, трахеит), бронхов (бронхит), легких (пневмония).

Ринит – воспаление слизистой носа (насморк). Лучшее средство для предупреждения острого простудного насморка – закаливание всего организма. Простуда, охлаждение, в т.ч. переохлаждение кистей рук, снижает сопротивляемость организма в борьбе с инфекцией.

Иногда, при остром насморке, процесс может перейти на слизистые оболочки придаточных пазух носа, что называется – *синуситом*. Примером синусита является нередко встречающееся воспаление гайморовой пазухи – *гайморит*, и воспаление лобной пазухи – *фронтит*.

Доврачебная помощь: при воспалении слизистой носа очень помогает ментоловый карандаш. Хороши при заложенности носа отвлекающие процедуры: горячие ножные ванны; горчичники на икры, на ступни; носовые капли (через каждые 2-3 часа); 1 % ментоловое масло по 5 капель 3 раза в день и др.

Фарингит – воспаление слизистой глотки. При этом заболевании возникают неприятные ощущения: царапанье, жжение в глотке, сухой кашель. Почти всегда это воспаление захватывает в той или иной степени гортань. Возникновению фарингита способствует всякое часто повторяющееся раздражение слизистой оболочки глотки. Раздражители: курение, спиртные напитки, слишком горячая и острая пища, слишком холодная пища и напитки, колебания температуры, пыль.

Доврачебная помощь: систематическое полоскание горла щелочными растворами, антисептическими растительными настоями (ромашка, календула и др.); щелочно-масляные ингаляции, но не горячие, а теплые (горячие несут только вред при фарингите).

Ангина – воспаление миндалин, инфекция, которая передается воздушно-капельным путем. Во время ангины человек испытывает недомогание, головную боль, разбитость, повышенную температуру. Лечиться обязательно у врача, так как при этом заболевании нередко осложнения (воспаления среднего уха, ревматизм, поражение внутренней оболочки сердца).

Доврачебная помощь: постельный режим до падения температуры; теплая, жидкая пища, чтобы не травмировать воспаленную глотку, обильное питье; согревающие компрессы; полоскания горла лечебными медицинскими растворами при этом постарайтесь произносить певучие гласные буквы (А, О, Э, И, У). На разных гласных будет меняться форма рта и глотки, это поможет промыванию мест в складках слизистой, недоступных при одной гласной. Есть мнение, что если набрать в рот физиораствора (фурасол) и оставить его на небольшое время в совершенно спокойном состоянии при значительно запрокинутой голове, то этот метод будет гораздо эффективнее, чем полоскание.

Хронический тонзиллит – хроническое воспаление небных миндалин, развивающееся в результате частых ангин. Течение болезни при обострении хронического воспаления сопровождается высокой температурой, нарывами в горле, изменениями общего состояния: головная боль, вялость, понижение трудоспособности. Лечение производится только врачами. Вне обострения дают положительный эффект: смазывание миндалин йодином, удаление пробок, полоскание, физиотерапия. Если консервативные методы лечения не имеют успеха, прибегают к оперативному вмешательству, что не влияет на качество голоса.

Ларингит – воспаление слизистой оболочки гортани и самих голосовых связок. Заболевание может быть вызвано переохлаждением, инфекцией, а также перенапряжением голосовых связок, излишней нагрузкой, а также как осложнение других катарральных состояний. Симптомы: першение, боль в горле, хрипота, потеря голоса, кашель (сначала сухой, потом с мокротой), недомогание, головная боль, иногда температура, течение болезни длительное, длительная потеря голоса. Лечение всегда под контролем врача. *Хронический ларингит* может быть вызван у лиц голосовых профессий с повторяющимися (частыми) респираторными заболеваниями и нагрузкой на работе в этот период, а также с нарушением голосового режима.

Доврачебная помощь: устранение внешних причин, вызвавших ларингит; уменьшение или полное исключение голосовой нагрузки; щелочные теплые ингаляции несколько раз в день (теплые, не горячие); горчичники на шею, спину и ноги; согревающие компрессы на шею; полоскания, смазывания.

Трахеит – воспаление слизистой оболочки трахеи. Помимо инфекционных трахеитов, могут быть трахеиты вследствие резкого повышения внутрибронхиального давления при форсировании голоса, при крике, перегрузке дыхания, неправильном пении, т.к. чрезмерная голосовая нагрузка ведет к раздражению слизистой оболочки трахеи, что делает ее более восприимчивой к инфекции, простуде, чувствительной к колебаниям температуры, сквознякам. При трахеите набухает слизистая, нарушается голосовая функция при невоспаленных голосовых связках. Наблюдается кашель с мокротой, иногда очень вязкой и трудно откашливаемой, утомляемость, хрипота, сухость, царапины, жжение в горле при попытках к пению. Имеет значение, какой участок трахеи воспален. Особенно страдает голосовая функция при *подсвязочном трахеите*. Доврачебная помощь та же, что и при ларингите.

Ларинготрахеит – воспалительное заболевание с сочетанным поражением гортани и трахеи, возникновение которого обусловлено вирусной или бактериальной инфекцией. Клиническая картина ларинготрахеита характеризуется нарушением голосовой функции, кашлем с слизисто-гнойной мокротой, дискомфортом и болями в области гортани и за грудиной, регионарным лимфаденитом. Как правило, симптомы острого ларинготрахеита появляются на фоне уже имеющихся проявлений инфекции

верхних дыхательных путей: повышенной температуры тела, насморка, заложенности носа, першения или боли в горле, дискомфортных ощущений при глотании. Клинические признаки вирусного ларинготрахеита могут возникнуть уже после снижения температуры тела до субфебрильных цифр. Лечение хронического ларинготрахеита дополняется иммуномодулирующей терапией (бронхо-мунал, ликолипид, иммунал), назначением витамина С, поливитаминных комплексов, карбоцестеина. При хроническом ларинготрахеите широко применяются физиотерапевтические методы: УВЧ, лекарственный электрофорез, индуктотермия, ингаляционная терапия, массаж.

Бронхит – воспаление слизистой оболочки бронхов. Бронхит может быть вызван инфекцией, простудой, неблагоприятной экологической обстановкой (загазованность, запыленность). Возникновению бронхита может способствовать и ослабление организма вследствие перенесенных заболеваний, неблагоприятных условий труда, быта и вредных привычек. Бронхиту часто предшествует насморк, охриплость, щекотание в горле, затем кашель, сначала сухой, грубый со скудной мокротой. Первая доврачебная помощь, как при ларингите. Лечение обязательно под наблюдением врача, чтобы не допустить перехода в хроническую форму и осложнений.

Грипп – острое вирусное заболевание организма. Это заболевание чаще всего поражает верхние дыхательные пути и выводит из строя в первую очередь не только части вокального аппарата, но и самого вокалиста. Надо уметь принимать меры предосторожности, особенно, во время эпидемий: избегать, по возможности, контактов с больными; полоскать не менее 3-4 раз в день полость рта и глотки; смазывать оксолиновой мазью слизистую носа.

Коронавирус – инфекция вызывающая быстрое развитие пневмонии и системное воспаление. При коронавирусной инфекции появляется температура, потеря обоняния, заложенность уха, ломота в теле, боль в области глазного яблока, сильная головная боль, общая слабость. В половине случаев у человека бывает заложенным нос, ринит. Симптомы могут развиваться и в нижних отделах дыхательной системы. В таких случаях поступают жалобы на боли в грудной клетке, хрипы, ощущение жжения внутри, сильный кашель с длительными приступами, как при бронхите или воспалении легких.

Пневмония – воспаление легких, воспаление легочной ткани обычно инфекционного происхождения с преимущественным поражением альвеол. Основными возбудителями пневмонии являются бактерии и вирусы. Основными методами диагностики являются рентгенологическое исследование легких, КТ и исследование мокроты, основным методом лечения является антибактериальная терапия.

Важно понимать, что перед тем как определить заболевание необходимо знать клинические проявления каждого заболевания и различать эти патологии для правильной постановки диагноза и назначения лечения.

Различия между симптомами коронавируса, простуды и гриппа

Симптомы	Коронавирус	Простуда	Грипп
Повышенная температура	часто	редко	часто
Усталость	иногда	иногда	часто
Кашель	часто (сухой)	редко	часто (сухой)
Чихание	нет	часто	нет
Боль в суставах	иногда	часто	часто
Насморк	редко	часто	иногда
Боль в горле	иногда	часто	иногда
Понос	редко	нет	иногда
Головная боль	иногда	редко	часто
Одышка	иногда	нет	нет

Симптомы могут быть похожи, но терапевтические меры будут отличаться. Если спутать простуду с опасным вирусом и не назначить противовирусный препарат, можно нанести существенный вред здоровью. Вирусной инфекцией нельзя заболеть от переохлаждения. Причиной любой инфекции является контакт с больным

человеком. Штамм передается по воздуху или предметы быта. С момента попадания в организм до первых признаков проходит около трех суток. Далее самочувствие резко ухудшается, появляются ярко выраженные симптомы в виде высокой или субфебрильной температуры, кашля. Вирус опасен тем, что на его фоне может развиваться бактериальная инфекция, что обусловлено ослабленным иммунитетом.

Профессиональные болезни голосового аппарата, вызванные неправильным пением либо несоблюдением певческого режима и гигиены голоса.

На эстрадного исполнителя неблагоприятно воздействуют:

- большие ежедневные вокальные нагрузки, непривычные ранее (способствуют перегрузкам);
- использование твердой атаки, форсированного звука;
- пение в несвойственной данному голосу tessiture (как очень высокой, так и очень низкой);
- пение без вибрато (плоский звук без вибрато накапливает статическое напряжение);
- неотработанная вокальная техника (пение без техники правильного дыхания ведет к гипертонусу вспомогательной мускулатуры шеи и верхних отделов грудной клетки и нарушению смыкания связок).

Большое значение для голосовой мышцы имеет отдых. Полное восстановление голосовой функции у вокалиста-профессионала наступает через 6-12 часов голосового покоя (индивидуально от времени голосовой нагрузки), студенту вокального отделения времени для отдыха требуется больше (индивидуально в зависимости от утомления).

Функциональные нарушения голоса, т.е. нарушения работы голоса называется *дисфония*. Эти проблемы связаны с нарушением координации между голосовыми складками и ЦНС, с включением в фонацию ненужных

вспомогательных мышц шеи и грудной клетки, отключение из координации диафрагмы. Врач дает назначения на лечение, а выполняет их больной, и успех зависит от его организованности и добросовестности. Сначала применяются терапевтические, медикаментозные, физиотерапевтические методы лечения, а потом редукция голоса.

Фонопедия – щадящий метод лечения голоса. Стимулирующая терапия: занятия, состоящие из целого ряда упражнений последовательной сложности для дыхательной, артикуляционной и голосовой системы. Производится это лечение только под наблюдением врача. Цель фонопедических занятий – исправить и закрепить правильные голосоречевые навыки, а также восстановить нарушенное равновесие между различными отделами голосового аппарата. Улучшение наступает через 3-4 месяца занятий. Система применяемых упражнений преследует цель свободного, легкого звучания, четкости произносимого без перегрузки дыхания.

В основе нарушений лежат очень сложные нервные механизмы. В результате чего наблюдаются *патологические движения ИГС (истинных голосовых складок)*:

- ✓ недостаточное смыкание (*гипотония*);
- ✓ чрезмерное судорожное смыкание (спастическая дисфония);
- ✓ иногда может быть множество жалоб на утомляемость голоса во время пения, а при осмотре, картина гортани в норме (фонастения – истощение);
- ✓ может быть полная потеря звучности голоса, только шепотная речь, связки выглядят нормально, но смыкаются асинхронно, картина все время меняется (*функциональная афония*).

Этим заболеваниям способствуют голосовые и нервнопсихические перегрузки, стрессы, несоблюдение режима голоса. У профессионалов голоса: общее утомление, перенапряжение голоса, форсированное пение, пение во время месячных, при острых заболеваниях верхних дыхательных путей, ослабление организма в результате перенесенного общего заболевания. Как правило, развивается у лиц с неустойчивой нервной системой. Неудачи у вокалистов во время пения некоторых нот (пассажей) вызывают страх перед новым выступлением, увеличивая таким образом нервную нагрузку.

Фонастения (истощение) – типичное профессиональное нарушение голоса, которое встречается преимущественно у лиц речевой или вокальной профессии с неустойчивой нервной системой. В основе ее возникновения, помимо повышенной голосовой нагрузки, ведущей к перенапряжению гортани, лежат различные неблагоприятные ситуации, вызывающие расстройство нервной системы. В результате сочетания этих факторов развивается невроз голосового аппарата – фонастения.

Для больных фонастенией характерны жалобы на быструю утомляемость голоса, различные парестезии в области горла и гортани, першение, щекотание, жжение, ощущение тяжести, напряженности, боли,

спазма, сухости или повышенной продукции слизи. В начальной стадии заболевания голос у таких больных звучит обычно нормально, а ларингоскопический осмотр не выявляет каких-либо отклонений от нормы. Для профилактики рецидива фонастении следует избегать перенапряжения голоса и различных конфликтных ситуаций, отрицательно влияющих на нервную систему.

Узелки – образования на краях голосовых складок, возникают из-за голосовой травмы (крик, кашель), форсированное пение, пение во время острых воспалительных заболеваний дыхательных путей, во время регулы. Некоторые больные отмечают, что при этой патологии не могут петь *piano*, когда как *forte* хорошо получается. Симптомы: охриплость, если голос не напрягать, восстанавливается на непродолжительное время, и самый явный признак узелков – постоянные лёгкие покашливания – не першение в горле, а как будто что-то мешает.

Лечение: максимально возможное снижение голосовой нагрузки; в незапущенных стадиях помогает простой рецепт: в блендере измельчить мясистый лист 3-хгодовалого алоэ, добавить мёд в пропорции 1:1, рассасывать по 1 ч.л. 3 раза в день, после чего 40 мин. не пить, не есть. На ночь можно накладывать на шею компресс. Срок лечения – 5-7 дней. Всё остальное лечение должен проводить врач-фоноакустик. Если лечение не помогает, а узлы уже затянувшиеся и мозолистые – требуется хирургическое вмешательство. Оно совершенно безболезненно, через неделю уже можно петь, но лучше помолчать и выждать месяц. Некоторые врачи и вокалисты сознательно предпочитают лечению именно операцию, и это понятно. На лечение уходят месяцы, а после операции голос возвращается через пару дней, реже через неделю. Но надо сто раз подумать, прежде чем выбрать метод исцеления. Сама операция пустяковая, все зависит от квалификации врача. Но нигде не исключены промахи.

Кровоизлияние в голосовую складку, как правило, может возникнуть в результате сильного сухого надрывного приступообразного кашля с закрытым ртом, когда возрастает подскладочное давление (часто при трахеитах); в результате резкого форсированного визга, крика; подъема тяжести; пения во время регулы, ларингита, когда особенно выражена сосудистая сеть.

3. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

3.1. Методические рекомендации по проведению лекционных и практических занятий

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения лекционного материала);
- активный метод (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины);
- интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий).

3.2. Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках раздела учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства» включает в себя следующие формы:

- изучение материала учебной дисциплины;
- использование нотного, видео- и аудиоматериалов;
- подготовка к лекционным, практическим занятиям, экзамену и зачету.

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов с лекционным материалом, печатной литературой и различными информационными ресурсами.

Использование нотного, видео- и аудиоматериалов одна из интереснейших форм самостоятельной работы в рамках раздела учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства». Заключается в поиске, пропевании нотного материала, просмотре (прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей вокального исполнительства, в области эстрадной музыки.

Подготовка к лекционным, практическим занятиям, экзамену и зачету требует творческого подхода (выполнение заданий при подготовке к практическим и лекционным занятиям), а также глубокого изучения студентами рекомендуемой основной и дополнительной литературы, овладения теоретическими знаниями, изложенными в курсе лекций, и практическими навыками подбора и анализа вокальных упражнений, приобретенными на практических занятиях.

4. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

4.1 Перечисление рекомендуемых средств диагностики

Для контроля и самоконтроля знаний студентов используется следующий диагностический инструментарий:

Итоговые формы контроля КСР:

1. технический зачет;
2. зачет;
3. экзамен.

4.2 Перечень теоретических вопросов

для проведения экзамена по учебной дисциплине

1. Краткие сведения о строении и анатомии голосового аппарата. Центральная нервная система.
2. Основные качества певческого голоса: высота, сила звука и голоса, опора дыхания, тембр.
3. Органы дыхания: трахея, бронхи, легкие, диафрагма, полости носа, мышцы грудной клетки.
4. Строение гортани. Работа гортани в речи и в пении.
5. Миоэластическая теория голосообразования.
6. Нейрохронаксическая теория голосообразования.
7. Семь функций певческих резонаторов.
8. Резонаторы. Теория и принципы резонансного пения.
9. Атака звука. Принципы работы вокального аппарата при жесткой, мягкой и придыхательной атаке. Значение атаки для звукообразования.
10. Типы голосов, их характеристика.
11. Дать определение следующих понятий: диапазон, медиум, тесситура, примарные тоны, переходные звуки.
12. Регистры голосов, их характеристика. Современные компьютерные технологии в вокальном обучении.
13. Организация певческого дыхания (отличие от бытового). Типы дыхания.
14. Основные характеристики вокального вдоха и выдоха.
15. Упражнения на развитие певческого дыхания по системе А.Н. Стрельниковой («Насос», «Кошка», «Обними плечи», «большой маятник»).
16. Упражнения на развитие певческого дыхания по системе А.Н. Стрельниковой («Шаги», «Ладшки», «Погончики», «Повороты головой», «Перекаты»).
17. Дыхательные упражнения на укрепление голосового аппарата. Опора дыхания.
18. Техника исполнения Тванга и Бэлтинга.
19. Тембр (индивидуальные качества), обертоны, ровность голоса.

20. Работа губ, языка и глотки при вокализации.
21. Певческая артикуляция (отличие от речевой). Дикция. Вокальный зевок.
22. Основные недостатки голосообразования: гнусавость, заглубленный звук, «белый» звук, фальшивая интонация. Форсирование звука, возможные причины и последствия.
23. Основные недостатки голосообразования: сип, тусклое и горловое звучание голоса. Акустическая и физиологическая сущность вибрато. Дефекты вибрато.
24. Голосовая гигиена: основные рекомендации.
25. Условия, необходимые для профессионального становления голоса. Правильный режим труда и отдыха. Нервно-психическая нагрузка.
26. Предупреждение простудных заболеваний. Закаливание.
27. Заболевания простудного и вирусного происхождения: гайморит, фронтит, синусит, ангина, пневмония.
28. Заболевания простудного и вирусного происхождения: органы слуха, хронический тонзиллит, ринит, ларингит, бронхит.
29. Заболевания простудного и вирусного происхождения: аденоидные разращения, зубы, грипп, трахеит, катарральное состояние.
30. Заболевания простудного и вирусного происхождения: миндалины, короновироз, фарингит, ларинготрахеит.
31. Профессиональные болезни голосового аппарата: дисфония, фонапедия, гипотония, афония.
32. Профессиональные болезни голосового аппарата: фонастения, кровоизлияние в связки, певческие узелки, гипотония, функциональная афония.
33. Виды музыкального слуха. Понятие «вокальный слух».
34. Выполните вокальное упражнение №1 (стр.35) из сборника Боба Столоффа «Blues scatitudes».
35. Выполните вокальное упражнение №2 (стр.35) из сборника Боба Столоффа «Blues scatitudes».
36. Выполните вокальное упражнение №3 (стр.36) из сборника Боба Столоффа «Blues scatitudes».
37. Выполните вокальное упражнение №4 (стр.36) из сборника Боба Столоффа «Blues scatitudes».
38. Выполните вокальное упражнение №5 (стр.37) из сборника Боба Столоффа «Blues scatitudes».
39. Выполните вокальное упражнение №6 (стр.37) из сборника Боба Столоффа «Blues scatitudes».
40. Выполните вокальное упражнение №7 (стр.38) из сборника Боба Столоффа «Blues scatitudes».

4.3 Критерии оценок результатов учебной деятельности

1 (один) Отказ от ответа по вопросам экзаменационного билета, либо полное отсутствие усвоения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта по данной дисциплине.

2 (два) Фрагментарные знания по дисциплине, отсутствие понимания по значительной части основного учебно-программного материала; знания отдельных музыкально-теоретических источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать музыкальную и вокально-педагогическую терминологию, наличие в ответе многочисленных существенных ошибок; низкий уровень культуры устной речи.

3 (три) Недостаточно полный объем знаний по дисциплине в рамках образовательного стандарта для дальнейшей учебы и работы по профессии; неосмысленное воспроизведение части лекционного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление отдельных, не связанных между собой теоретических положений курса); наличие в ответе существенных терминологических ошибок; слабое владение инструктивным материалом; пассивность в ответах на наводящие вопросы экзаменатора.

4 (четыре) Понимание общих системных элементов вокально-педагогической методологии, объем знаний основного учебно-программного материала по дисциплине удовлетворительный для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, однако воспроизведение большей части учебного материала недостаточно осознанное; во время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных и семинарских занятиях; посредственное владение инструктивным материалом; в экзаменационном ответе были допущены некоторые терминологические ошибки; во время наводящих вопросов экзаменатора студент демонстрирует необходимые знания для устранения допущенных погрешностей под руководством преподавателя.

5 (пять) Достаточные знания в объеме учебной программы для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; владение общими системными элементами вокально-педагогической методологии; осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание методологических объектов изучения с объяснением структурных связей и отношений); применение теоретических знаний в демонстрации типового инструктивного материала; наличие в экзаменационном ответе несущественных ошибок; при наводящих вопросах экзаменатора студент демонстрирует необходимые знания для самостоятельного устранения допущенных погрешностей; во время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных и семинарских занятиях.

6 (шесть) Достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине в рамках образовательного стандарта; осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание объектов изучения методологии преподавания вокала с объяснением структурных связей и отношений); достаточно хорошее усвоение основной

литературы, рекомендованной программой курса; верное применение теоретических знаний в демонстрации соответствующего инструктивного материала; наличие в экзаменационном ответе единичных несущественных ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на лекционных и семинарских занятиях.

7 (семь) Полные, прочные и систематизированные знания по дисциплине в рамках образовательного стандарта, осознанное воспроизведение программного учебного материала (описание объектов изучения методологии преподавания эстрадного вокала с объяснением структурных связей и отношений); хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной программой курса; точное применение теоретических знаний в демонстрации компетентного инструктивного материала; грамотное владение основной педагогической и вокальной терминологией; наличие в экзаменационном ответе одной-двух несущественных ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на лекционных и семинарских занятиях.

8 (восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания в объеме учебной программы, способность студента к их самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при наличии единичных (одной-двух) несущественных ошибок; усвоение основной и ознакомление с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой дисциплины; демонстрация способности самостоятельно находить методологические решения сложных вокально-технических проблем в рамках учебной программы; точное применение теоретических знаний в иллюстрируемом компетентном инструктивном материале; активная самостоятельная работа и систематическое участие в работе на лекционных и семинарских занятиях.

9 (девять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные знания учебного программного материала, способность студента к их самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок, ответ отличается точностью использования терминов, материал излагается последовательно и логично; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; демонстрация способности самостоятельно находить типовые и нестандартные (творческие) методологические решения сложных вокально-технических проблем в рамках учебной программы; точное применение теоретических знаний в иллюстрируемом компетентном инструктивном

материале; активная самостоятельная работа и постоянное инициативное участие во всех видах учебной деятельности на лекционных и семинарских занятиях.

10 (десять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные знания учебного программного материала, способность студента к их самостоятельному пополнению; безукоризненное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок; студент разбирается в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, проявляет творческие способности и научный подход в осмыслении и изложении экзаменационного материала, ответ отличается богатством и точностью использования методологической, педагогической, вокальной терминологии, материал излагается последовательно и логично; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; демонстрация способности самостоятельно находить типовые и нестандартные (творческие) рациональные методологические решения сложных вокально-технических проблем в рамках (а также и за рамками) учебной программы; безупречное применение теоретических знаний в иллюстрируемом инструктивном материале; активная самостоятельная работа и постоянное инициативное участие во всех видах учебной деятельности на всех лекционных и семинарских занятиях.

5. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

5.1 Учебная программа

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

_____ С.Л. Шпарло

«__» _____ 2022 г.

Регистрационный № УД-___/уч.

ТЕХНИКА ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

*Учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности*

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

1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

Учебная программа составлена на основе ОСВО №78 от 12.04.22 по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), учебного плана по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение).

СОСТАВИТЕЛЬ:

Е.В. Курчич, старший преподаватель кафедры эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»;

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Е.Е. Корсакова, проректор по научной работе учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

А.И. Москвина, заведующая труппой оперы, артист-вокалист (солист) ведущий мастер сцены Государственного театрально-зрелищного учреждения «Национальный академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь», народная артистка Беларуси, профессор.

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 27.01.2022);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 3 от 16.02.2022)

Ответственный за редакцию:

Ответственный за выпуск: Е.В. Курчич

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Техника эстрадного вокального исполнительства» является частью теоретической и практической подготовки специалистов высшего учреждения образования по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) и преподается в тесной связи с учебными дисциплинами «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Методика преподавания спецдисциплин», «Основы джазовой импровизации», «Сценическая речь», «Голосово-речевой тренинг», «История вокального исполнительства», «Сольфеджио», и др.

Цель учебной дисциплины – формирование и совершенствование профессиональных навыков, необходимых для квалифицированной исполнительской и педагогической деятельности в области эстрадного вокального искусства.

Задачи учебной дисциплины:

- формирование и совершенствование основных свойств и качеств певческого голоса;
- усвоение базовых теоретических знаний о строении голосового аппарата, певческом голосообразовании и голосовой гигиене;
- формирование правильных навыков вокально-исполнительской техники;
- развитие вокального слуха, навыков саморегуляции и самоконтроля, культуры звука
- изучение основ и приемов эстрадной вокальной техники.

Освоение учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства» должно обеспечить формирование специализированной профессиональной компетенции. СК-11. Применять основные технические приемы эстрадного вокального исполнительства на основе теории и практики знаний.

В результате освоения учебной дисциплины студент должны *знать*:

- строение голосового аппарата;
- основные принципы формирования голосообразования и их отличия;
- типы певческих голосов;
- основы певческого дыхания;
- современные вокально-технические приемы;
- профессиональную вокальную терминологию;
- основные недостатки голосообразования и способы их исправления;
- основные рекомендации по гигиене голосового аппарата, а также заболевания простудного и вирусного происхождения.

уметь:

- анализировать процесс вокального исполнительства;
- выполнять упражнения для выработки и совершенствования правильных вокальных навыков в рамках самостоятельной работы;

- использовать современные вокально-технические приемы и средства художественной выразительности;

- применять теоретические знания о физиологии и акустике голоса в исполнительской деятельности;

владеть:

- профессиональным языком и терминологическим аппаратом эстрадного исполнителя;

- основными вокально-техническими и исполнительскими приемами;

- комплексом эстрадно-вокальных упражнений для решения конкретных педагогических задач.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства» на дневной форме получения образования всего отведено 294 часа. Из них 146 часов аудиторных занятий: 18 часов лекций, 128 часов индивидуальных занятий. Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

В соответствии с учебным планом на изучение учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства» на заочной форме получения образования всего отведено 294 часа. Из них 30 часов аудиторных: 4 часа лекции, 26 часов индивидуальных занятий. Рекомендуемые формы контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Значение, цель и задачи раздела учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства». Ее роль и место в профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение). Взаимосвязь с профильными дисциплинами «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Методика преподавания спецдисциплин», «Основы джазовой импровизации», «Сценическая речь», «Голосово-речевой тренинг», «История вокального исполнительства» и др.

Тема 1. Строение голосового аппарата и голосообразование

Голосовой аппарат: органы дыхания: полости носа, гортань, трахея, бронхи, легкие, диафрагма, мышцы грудной клетки («вдыхатели» и «выдыхатели»); резонаторы: носовая полость, гайморовы пазухи, пазухи решетчатого лабиринта, лобные пазухи, ротовая полость, глотка, трахея, крупные бронхи; артикуляционный аппарат: губы, зубы, нижняя челюсть, твердое и мягкое нёбо, язык, щеки, мышцы глотки; гортань с голосовыми складками (источник звука); центральная нервная система: нервные центры головного мозга, двигательные и чувствительные нервы.

Пение как психофизический процесс. Роль центральной нервной системы в процессе голосообразования (нервные центры головного мозга, двигательные и чувствительные нервы), эфферентная и афферентная связи.

Тема 2. Теории голосообразования

История изучения голоса. Голос и голосовые возможности. Механизмы голосообразования: миоэластическая (А. Феррейн, XVIII в.) и нейрохронаксическая (Р. Юссон XX в.) теории голосообразования.

Определение понятия голос. Атака звука и ее разновидности. Значение атаки для звукообразования. Основные качества певческого голоса: высота, сила (интенсивность), тембр и его индивидуальные качества (обертоны, высокая и низкая певческие форманты). Классификация певческих голосов, их характеристика.

Понятия диапазона голоса (полный, рабочий, речевой, примарная зона), тесситуры (высокая, средняя, низкая, удобная, неудобная). Основные регистры голоса: грудной, головной, свистковый регистр. Понятия фальцета и фальцетного звучания. Переходные звуки. Виды музыкального слуха и понятие вокального слуха.

Упражнения для снятия мышечных зажимов, для выравнивания регистров голоса, для выработки различных видов атаки звука, для формирования высокой певческой позиции.

Тема 3. Организация певческого дыхания

Типы певческого дыхания: подключичное (клавикулярное), грудное (костальное), диафрагмальное (абдоминальное), нижнерёберно-диафрагмальное (косто-абдоминальное) дыхание. Отличия бытового и певческого дыхания. Способы вокального вдоха: носом, ртом, носом и ртом одновременно. Основные характеристики вокального выдоха.

Современные компьютерные технологии в вокальном обучении.

Подсвязочное и надсвязочное давления (импеданс). Составное понятие певческой опоры звука, комплексность ощущений опоры звука при вокализации, проекции, позиции звука.

Упражнения на развитие диафрагменного дыхания по системе А.Н. Стрельниковой («насос», «кошка», «обними плечи», «большой маятник», «шаги», «ладошки», «погончики», «повороты головой», «перекаты»), по системе йогов (техника «железной рубашки»). Дыхательные упражнения для укрепления голосового аппарата, ощущения опоры, на длину дыхания.

Тема 4. Теория резонансного пения

Классификация певческих резонаторов делится по месту их расположения: верхние, или головные (надставная труба) – подвижные: ротовая полость, глотка (изменчивы по объему и по форме), неподвижные: носовая полость, гайморовы пазухи, лобные пазухи, пазухи решетчатого лабиринта; нижние, или грудные – трахея и крупные бронхи.

Теория резонансного пения Морозова В.П. Семь важнейших функций певческих резонаторов: энергетическая, генераторная, фонетическая, эстетическая, защитная, индикаторная, активизирующая. Принципы резонансного пения.

Использование наиболее резонирующих гласных («и», «е», «у») и согласных («м», «н», «р», «л», «з») звуков для «пробуждения» певческих резонаторов, для достижения силы (интенсивности) звука, естественности, глубины и красоты тембра, свободы и ровности голоса.

Упражнения для формирования ощущений головного и грудного резонирования.

Тема 5. Артикуляционные навыки и исполнительские приемы

Характеристика вокально-педагогических технологий, применяемые в процессе обучения. Дикция. Артикуляционный аппарат. Внутренняя (мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка, гортань) и внешняя (губы, зубы, нижняя

челюсть, язык, щеки, твердое небо) артикуляция. Скоординированная работа артикуляционных мышц с дыхательными мышцами и мышцами гортани.

Комплекс упражнений на укрепление артикуляционного аппарата, на подвижность мягкого неба, языка и гортани. Певческая артикуляция (отличие от речевой). Понятие «вокальный зевок». Упражнения на развитие координации.

Понятие «вокальный зевок». Упражнения на развитие координации. Упражнения на различные виды штрихов. Комплекс вокальных и ритмических упражнений Боба Столоффа.

Структура джазовой ритмики: методический аспект, овладение усложненной метроритмической пульсацией с использованием scat. Эстрадно-джазовые упражнения и тренировки.

Изучение вокальной техники soul, belting, twang, исполнительских приемов стилей и направлений: R'n'B, reggae, rock, jazz-rock, hip-hop, funk.

Тема 6. Основные недостатки голосообразования

Гнусавость (носовой призывок). Заглубленный звук (слишком глухое звучание голоса). «Белый» звук (плоское, резкое, переоткрытое звучание). Сип («песок» в голосе). Тусклое звучание голоса (стертый тембр). Форсированный звук (чрезмерное перенапряжение голосового аппарата). Горловое звучание (зажатый голос). Недостатки тембра, связанные с нарушением вибрато: отсутствие вибрато, тремолирующее и качающее вибрато. Фальшивая интонация. Причины и способы устранения основных недостатков звучания голоса.

Упражнения на концентрацию звука, для выработки устойчивого вибрато, для снятия зажимов речевого аппарата и корпуса, позиционные упражнения, мимический тренинг, речевые упражнения. Разогревающие упражнения (warm-up).

Тема 7. Рекомендации по гигиене голосового аппарата

Голосовая гигиена – это комплекс правил и действий, направленных на предотвращение заболеваний голосового аппарата. Правильный режим труда и отдыха. Условия корректной вокальной работы на вокальных занятиях: внутренние – работа мышц, деятельность нервной системы, работа органов дыхания, сердца, функционирование органов слуха, зрения, эмоциональные реакции; и внешние – рабочая обстановка (освещение, температура и влажность помещения, его проветривание, чистота и т.п.), звуки, шумы, посторонние лица, присутствующие на занятиях, системность в работе педагога. Нервно-психическая и голосовая нагрузка. Внешние и внутренние раздражители в профессиональной работе исполнителя.

Профилактика простудных заболеваний. Закаливание. Заболевания простудного и вирусного происхождения: катар дыхательных путей, ринит, тонзиллит, гайморит, фронтит, синусит, трахеит, бронхит, фарингит, ангина, ларингит, ларинготрахеит, пневмония, коронавирус и др. Различия между симптомами.

Профессиональные болезни голосового аппарата, вызванные неправильным пением либо несоблюдением певческого режима и гигиены голоса: фоностения, гипотония, дисфония, афония, кровоизлияние в связки, певческие узелки.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
дневной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	лекции	Индивидуальные занятия		
Введение <i>Тема 1.</i> Строение голосового аппарата и голосообразование	2			
<i>Тема 2.</i> Теории голосообразования	2	16		
<i>Тема 3.</i> Организация певческого дыхания	2	18		
<i>Тема 4.</i> Теория резонансного пения	2	20	4	Техниче- ский зачет
<i>Тема 5.</i> Артикуляционные навыки и исполнительские приемы	2	36	8	Техниче- ский зачет
<i>Тема 6.</i> Основные недостатки голосообразования	2	24	6	Контроль -ный урок
<i>Тема 7.</i> Рекомендации по гигиене голосового аппарата	2			
Всего...	14	114	18	зачет, экзамен

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
заочной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	
	лекции	Индивидуальные занятия
Введение <i>Тема 1.</i> Строение голосового аппарата и голосообразование	2	4
<i>Тема 2.</i> Теории голосообразования		4
<i>Тема 3.</i> Организация певческого дыхания		6
<i>Тема 4.</i> Теория резонансного пения		2
<i>Тема 5.</i> Артикуляционные навыки и исполнительские приемы		4
<i>Тема 6.</i> Основные недостатки голосообразования	2	2
<i>Тема 7.</i> Рекомендации по гигиене голосового аппарата		4
Всего...	4	26

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература*Основная*

1. Брейнер, С. Р. Упражнения для вокалистов эстрадной специализации [Ноты] : ноты / С. Р. Брейнер. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 42, [1] с.
2. Джереми, Ф. Голос. 99 упражнений для тренировки и развития вокальных навыков : учеб. пособие / Джереми Ф., Гиллиан К. – М: Азбука бизнеса, 2017. – 250 с.: ил.
3. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. Ф. Заседателев. – 5-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 112 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/151807>. – Дата доступа: 31.01.2022.
4. Кофлер, Л. Искусство дыхания как основа звукоизвлечения : учеб. пособие / Лео Кофлер ; пер. с англ. Е. В. Вербицкой. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 318, [1] с., [1] л. портр. : табл., нот. примеры.
5. Семенченко, Е. В. Профессиональная техника эстрадно-джазового певца [Электронный ресурс]: от теории к практике : учеб.-метод. пособие / Е. В. Семенченко. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 104 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/170622>. – Дата доступа: 31.01.2022.

Дополнительная

1. Белоброва, Е. Ю. Техника эстрадного вокала / Е. Ю. Белоброва. – М.: Музыка, 2002. – 48 с.
2. Григорьев, В. Исполнитель и эстрада / В. Григорьев. – М.: Классика-XXI, 2006. – 156 с.
3. Джойс, Л. Как петь по-американски. Джазовый вокал: самоучитель. – Mel Bay, 2010. – 56 с.
4. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики : [учеб.] / Л. Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 2016. – 366 с.

5. Карягина, А. В. Джазовый вокал: практич. пособие для начинающих (+ CD) / А. В. Карягина. – 1-е изд. – М.: Лань, 2008. – 48 с.

6. Нижникова, А. Б. Формирование певческой культуры учителя музыки: теория и практика : учеб.-метод. пособие / А. Б. Нижникова; Белорусский государственный педагогический университет им. Максима Танка. – Минск : [б. и.], 2006. – 58, [1] с.

7. Подготовка специалистов в сфере музыкального искусства Беларуси / Е. В. Курчич // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2020. – № 4 (38). – С. 90–95.

8. Маркези, М. Школа пения: практическое руководство: в 3 ч. / М. Маркези; общ. ред. Р.В. Котовой. – М.: Музыка, 2005. – 152 с.

9. Федорцова, А.А. Вокально-технические приемы в эстрадном исполнении / А.А. Федорцова // Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай культуры: матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 23 – 24 лістапада 2011 г.). – Мн.: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, 2013 г. – С. 412 – 417.

10. Stoloff, Bob. Blues Scatitudes: Vocal Improvisations of the Blues / Bob Stoloff. – N.-Y.: Gerard & Sarzin Publishing Co., 2003. – 80 p.: notes + CD.

Сэт Риггз (Seth Riggs) Пойте как звезды. "Питер". 2007. – 120

11. Stoloff, B. Scat! Vocal Improvisation Techniques / Bob Stoloff. – N.-Y.: Music Sales America, 1999. – 128 p.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства» включает в себя следующие формы:

- изучение материала учебной дисциплины;
- использование фото, видео- и аудиоматериалов;
- подготовка к лекционным, практическим занятиям, экзамену и зачету.

Изучение материала учебной дисциплины подразумевает работу студентов с лекционным материалом, печатной литературой и различными информационными ресурсами.

Использование фото, видео- и аудиоматериалов одна из интереснейших форм самостоятельной работы в рамках учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства». Заключается в поиске, просмотре (прослушивании) и анализе видео- и аудиозаписей вокального исполнительства в области эстрадной музыки.

Подготовка к лекционным, практическим занятиям, экзамену и зачету требует творческого подхода (выполнение заданий при подготовке к практическим и лекционным занятиям), а также глубокого изучения студентами рекомендуемой основной и дополнительной литературы, овладения теоретическими знаниями, изложенными в курсе лекций, и практическими навыками подбора и анализа вокальных упражнений, приобретенными на практических занятиях.

Рекомендуемые средства диагностики

Контроль учебной деятельности студентов по учебной дисциплине «Техника эстрадного вокального исполнительства» осуществляется посредством следующих форм диагностики усвоения учебного материала:

- технический зачет способствует повышению уровня профессиональной компетентности и исполнительского мастерства (студент исполняет джазовый стандарт с аккомпанементом и сдает устно музыкальную терминологию);
- контрольный урок;
- зачет;
- экзамен.

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

- пассивный метод (форма пассивного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения лекционного материала);

- активный метод ((форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины на индивидуальных занятиях);
- интерактивный метод (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой, на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнении творческих заданий).

Критерии оценок результатов учебной деятельности

1 (один) Отказ от ответа по вопросам экзаменационного билета, либо полное отсутствие усвоения знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта по данной дисциплине.

2 (два) Фрагментарные знания по дисциплине, отсутствие понимания значительной части основного учебно-программного материала; знания отдельных вокально-теоретических источников, рекомендованных учебной программой дисциплины; неумение использовать вокальную терминологию, наличие в ответе многочисленных существенных ошибок; низкий уровень культуры устной речи.

3 (три) Недостаточно полный объем знаний по дисциплине в рамках образовательного стандарта для дальнейшей учебы и работы по профессии; неосмысленное воспроизведение части лекционного материала по памяти (фрагментарный пересказ и перечисление отдельных, не связанных между собой теоретических положений курса); наличие в ответе существенных ошибок; слабое владение терминологическим аппаратом; пассивность в ответах на наводящие вопросы экзаменатора.

4 (четыре) Понимание общих системных элементов вокальной теории, объем знаний основного учебно-программного материала по дисциплине удовлетворительный для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, однако воспроизведение большей части учебного материала недостаточно осознанное; во время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных занятиях; посредственное владение лекционным материалом; в экзаменационном ответе были допущены некоторые терминологические ошибки; во время наводящих вопросов экзаменатора студент демонстрирует необходимые знания для устранения допущенных погрешностей под руководством преподавателя.

5 (пять) Достаточные знания в объеме учебной программы для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии; владение общими системными элементами вокальной теории; осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание теоретических объектов изучения с объяснением структурных связей и отношений); наличие в экзаменационном ответе несущественных ошибок; при наводящих вопросах экзаменатора студент демонстрирует необходимые знания для

самостоятельного устранения допущенных погрешностей; во время освоения курса студент не отличался активностью на лекционных занятиях.

6 (шесть) Достаточно полные и систематизированные знания по дисциплине в рамках образовательного стандарта; осознанное воспроизведение большей части программного учебного материала (описание объектов изучения теории эстрадной вокальной техники с объяснением структурных связей и отношений); достаточно хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной программой курса; верное применение теоретических знаний в демонстрации инструктивного материала; наличие в экзаменационном ответе единичных несущественных ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на лекционных занятиях.

7 (семь) Полные и систематизированные знания по дисциплине в рамках образовательного стандарта, осознанное воспроизведение программного учебного материала (описание объектов изучения техники эстрадного вокального исполнительства с объяснением структурных связей и отношений); хорошее усвоение основной литературы, рекомендованной программой курса; точное применение теоретических знаний в демонстрации компетентного инструктивного материала; грамотное владение основной вокальной терминологией; наличие в экзаменационном ответе одной-двух несущественных ошибок; студент посетил все занятия курса и активно работал на лекционных занятиях.

8 (восемь) Систематизированные, глубокие и полные знания в объеме учебной программы, способность студента к их самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при наличии единичных (одной-двух) несущественных ошибок; усвоение основной и ознакомление с дополнительной литературой, рекомендованной учебной программой дисциплины; точное применение теоретических знаний в иллюстрируемом компетентном инструктивном материале; активная самостоятельная работа и систематическое участие в работе на лекционных занятиях.

9 (девять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные знания учебного программного материала, способность студента к их самостоятельному пополнению; грамотное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок, ответ отличается точностью использования терминов, материал излагается последовательно и логично; полное усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; точное

применение теоретических знаний в иллюстрируемом компетентном инструктивном материале; активная самостоятельная работа и постоянное инициативное участие во всех видах учебной деятельности на лекционных занятиях.

10 (десять) Всесторонние, систематизированные, глубокие и полные знания учебного программного материала, способность студента к их самостоятельному пополнению; безукоризненное оперирование учебным материалом в экзаменационном ответе (развернутое описание и объяснение объектов изучения, раскрытие сущности экзаменационных вопросов обоснованным и доказательным ответом, подтвержденным аргументами и фактами, формулирование выводов) при полном отсутствии ошибок; студент разбирается в основных научных концепциях по изучаемой дисциплине, проявляет творческие способности и научный подход в осмыслении и изложении экзаменационного материала, ответ отличается богатством и точностью использования вокальной терминологии, материал излагается последовательно и логично; полное и глубокое усвоение основной и дополнительной литературы, рекомендованной учебной программой дисциплины; безупречное применение теоретических знаний в иллюстрируемом инструктивном материале; активная самостоятельная работа и постоянное инициативное участие во всех видах учебной деятельности на всех лекционных занятиях.

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО

на ____ / ____ учебный год

№ п/п	Дополнения и изменения	Основание

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
 _____ (протокол № ____ от _____ 20__ г.)
 (название кафедры)

Заведующий кафедрой

_____ (ученая степень, ученое звание)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

УТВЕРЖДАЮ
 Декан факультета

_____ (ученая степень, ученое звание)

_____ (подпись)

_____ (И.О.Фамилия)

5.2 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
дневной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	лекции	Индивидуальные занятия		
Введение <i>Тема 1.</i> Строение голосового аппарата и голосообразование	2			
<i>Тема 2.</i> Теории голосообразования	2	16		
<i>Тема 3.</i> Организация певческого дыхания	2	18		
<i>Тема 4.</i> Теория резонансного пения	2	20	4	Техниче- ский зачет
<i>Тема 5.</i> Артикуляционные навыки и исполнительские приемы	2	36	8	Техниче- ский зачет
<i>Тема 6.</i> Основные недостатки голосообразования	2	24	6	Контроль -ный урок
<i>Тема 7.</i> Рекомендации по гигиене голосового аппарата	2			
Всего...	14	114	18	зачет, экзамен

5.3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

заочной формы получения образования

Название раздела, темы	Количество аудиторных часов	
	лекции	Индивидуальные занятия
Введение <i>Тема 1.</i> Строение голосового аппарата и голосообразование	2	4
<i>Тема 2.</i> Теории голосообразования		4
<i>Тема 3.</i> Организация певческого дыхания		6
<i>Тема 4.</i> Теория резонансного пения		2
<i>Тема 5.</i> Артикуляционные навыки и исполнительские приемы		4
<i>Тема 6.</i> Основные недостатки голосообразования	2	2
<i>Тема 7.</i> Рекомендации по гигиене голосового аппарата		4
Всего...	4	26

5.4 Основная литература

Основная

6. Бараш, А.Б. Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала: учебно-методическое пособие / А.Б. Бараш. / Ред. Э. Плотица. – М.: Композитор, 2005. – 168 с.

7. Барсов, Ю.А. Креативность личности как необходимое условие для овладения искусством пения / Ю.А. Барсов // Вопросы вокального образования: Методические рекомендации для преподавателей вузов и средних специальных учебных заведений / РАМ им. Гнесиных; Ростовская конс. им. Рахманинова. – М.: 1994. – С. 15 – 20.

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

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

10. Вербов, А. Техника постановки голоса. / А. Вербов / Ред. Ю. Розанова. – М.: Музыка, 1961. – 52 с.

11. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 5. / Ред. Л.Б. Дмитриев. – М.: Музыка, 1976. – 261 с.

12. Вопросы вокальной педагогики. Вып. 6. / Ред. Т.Н. Овсянникова. – Л.: Музыка, 1982. – 180 с.

13. Вопросы физиологии пения и вокальной методики : Труды ГМПИ им. Гнесиных. Вып. XXV. / Отв. ред. Е.В. Барина. – М.: 1975. – 168 с.

14. Джереми Ф., Гиллиан К. Голос. 99 упражнений для тренировки и развития вокальных навыков. – Уч. пособие. – М: Азбука бизнеса, – 2017.

15. Дидарова, И.С. Методика работы с эстрадно-вокальным коллективом. Вокальная методика: учебное пособие / И.С. Дидарова. – Гродно : ГГКИ, 2015. – 236 с.

16. Дмитриев, Л.Б. Основы вокальной методики : [учебник] / Л.Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 2016. – ISBN 978-5-7149-1248-8

17. Карягина, А.В. Джазовый вокал: практич. пособие для начинающих (+ CD) / А.В. Карягина. – 1-е изд. – М.: Лань, 2008. – 48 с.

18. Кочнева, И., Яковлева, А. Вокальный словарь. / И. Кочнева, А. Яковлева / Ред. Е.В. Гуляева / Изд. 2-е. – Л.: Музыка, 1988. – 70 с.

19. Королев, О. К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки : Термины и понятия / О. К. Королев. – М. : Музыка, 2002. – 166, [1] с. : нот. – ISBN 5-7140-0982-7 : – 100 с.

20. Курчич, Е. В. Особенности практико-ориентированного обучения студентов на кафедре искусства эстрады БГУКИ / Е. В. Курчич // Культура. Наука. Творчество = Культура. Наука. Творчасць = Culture. Science. Arts : сборник научных статей : XI Международная научно-практическая

конференция (Минск, 4 мая 2017 г.) / Белорусский государственный университет культуры и искусств [и др.]. – Минск, 2017. – [Вып. 11]. – С. 307–311.

21. Подготовка специалистов в сфере музыкального искусства Беларуси / Е. В. Курчич // Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў. – 2020. – № 4 (38). – С. 90–95.

22. Курчич, Е.В. Практико-ориентированный подход и интерактивные технологии в обучении вокалистов на кафедре искусства эстрады БГУКИ /Е.В. Курчич // Практико-ориентированный подход в подготовке специалистов сферы культуры: материалы научно-методической конференции профессорско-преподавательского состава, 1 февраля 2018 года / Белорусский государственный университет культуры и искусств; редкол.: А. А. Корбут [и др.]. – Минск, 2018. – С. 283–285.

23. Курчич, Е.В. Социальные и культурные обстоятельства развития белорусского эстрадного вокального исполнительства конца XX – начала XXI в. /Е.В. Курчич // Навуковы пошук у сферы сучаснай культуры і мастацтва : матэрыялы навуковай канферэнцыі прафесарска-выкладчыцкага складу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў, прысвечанай Году культуры ў Рэспубліцы Беларусь (Мінск, 24 лістапада 2016 г.) / Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў. – Мінск, 2018. – С. 234–239.

24. Нижникова, А. Б. Формирование певческой культуры учителя музыки: теория и практика : учебно-методическое пособие / А.Б. Нижникова ; Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка. – Минск : [б. и.], 2006. – 58, [1] с.

25. Романова, Л.В. Школа эстрадного вокала (+ DVD): учеб. пособие для начинающих и профессионалов / Л.В. Романова – С.-П.: Лань, 2007. – 40 с.

26. Федорцова, А.А. Вокально-технические приемы в эстрадном исполнительстве / А.А. Федорцова // Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай культуры: матэрыялы навуковай канферэнцыі (Мінск, 23 – 24 лістапада 2011 г.). – Мн.: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў, 2013 г. – С. 412 – 417.

5.5 Дополнительная литература

4. Агарков, О.М. Интонирование и слуховой контроль в сольном пении / О.М. Агарков // Вопросы физиологии пения и вокальной методики / Сб. тр. МГПИ им. Гнесиных. Вып. 25 / Ред. Е.И. Орлова. – М., 1975. – С. 70 – 90.
5. Алексеева, Л.А. О комплексной природе вокально-исполнительского искусства и задачах музыкально-теоретического образования певцов / Л.А. Алексеева. // Комплексный подход к проблемам современного музыкального образования / Труды Моск. гос. консерватории. – М., 1986. – С. 86 – 89.
6. Григорьев, В. Исполнитель и эстрада / В. Григорьев. – М.: Классика-XXI, 2006. – 156 с.
7. Емельянов, В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В.В. Емельянов. – М.: Лань, 2004. – 192 с.
8. Зейдлер, Г. Вокализы для высокого голоса: учебное пособие / Г. Зейдлер. – М.: Золотое Руно, 2005. – 48с.: нот.
9. Маркези, М. Школа пения: практическое руководство: в 3 ч. / М. Маркези; общ. ред. Р.В. Котовой. – М.: Музыка, 2005. – 152 с.
10. Рудаков, Е. О природе верхней певческой форманты и механизме ее образования. Развитие детского голоса / Е. Рудаков. – М.: Музыка, 1963. – 82 с.
11. Джойс Л. Как петь по-американски. Джазовый вокал, самоучитель. – Mel Bay, 2010. – 56 с.
12. Vennard, W. Singing; the mechanism and the technic / Vennard, W. – N.Y.: 1968. – 290 с.
13. Stoloff, Bob. Scat! Vocal Improvisation Techniques / Bob Stoloff. – N.-Y.: Music Sales America, 1998. – 128 p.
14. Stoloff, Bob. Blues Scatitudes: Vocal Improvisations of the Blues / Bob Stoloff. – N.-Y.: Gerard & Sarzin Publishing Co., 2003. – 80 p.: notes + CD.
15. Сэт Риггз (Seth Riggs) Пойте как звезды. "Питер". 2007. – 120 с.

5.6. Информационные материалы

Stoloff, Bob. *Blues Scatitudes: Vocal Improvisations of the Blues* / Bob Stoloff. – N.-Y.: Gerard & Sarzin Publishing Co., 2003. – 80 p.: notes + CD.

12-BAR BLUES EXERCISES

1

DWE DU DAY — DWE DU DAY — DWE DU DAY — DU WAY —

DWE DU DAY — DWE DU DAY — DWE DU DAY — DU WAY —

DWE DU DAY — DWE DU DAY — DU DU WE — DU WAY —

2

DU DU DWE — DU DU DWE — DWE DA SA DWE SA DU DAY —

DU DU DWE — DU DU DWE — DWE DA SA DWE SA DU DAY —

DU DWE DU — DWE DU DAY — DU DU SA DWE SA DU DAY —

3

C7 F7 C7

DU DAY DWE DAY DWE DU DWE DU DAY

F7 C7

DWE DU DU DWE DWE DU DWE DU DAY

G7 F7 C7

DWE DU DWE DU DWE DU DWE DU DAY

4

C7 F7 C7

DU SA DU DN DWE DU DU SA DU DN DWE DU DU SA DU DN DWE DU DWE SA DU DAY

F7 C7

DU SA DU DN DWE DU DU SA DU DN DWE DU DWE SA DU DAY

G7 F7 C7

DU SA DU DN DWE DU DWE SA DU DN DWE DU DU DU DN DWE SA DU DAY

5

C7 F7 C7

SA DU DOW SA DU DWE DOW DWE DU DOW DWE DOW

F7 C7

SA DWE DN DU DOW SA DU DN DWE DOW SA DU DN DU DWE DOW

G7 F7 C7

SA DU DOW DWE DU DA DOW SA DU DN DWE DU DOW

6

C7 F7 C7

DU DA SU DAY DA SU DWE DA SU DAY DA SA DU DA SU DAY DA DU DAY

F7 C7

DWE DA DWE DAY DA DWE DAY DA DWE DAY DA SU DWE DA SU DAY DA SU DAY

G7 F7 C7

DU DA SU DAY DA SU DU DA SU DAY DA SU DU DWE SU DAY DA SU DAY

7
 DU WA DA DU WA DA DWE DOW DWE SA DA DU WE YA DWE DOW

DU WA DA DU WA DA DWE DOW DWE SA DA DU WE YA DOW

DU SA DA DE YA SA DE YA SA DAY DU SA DA DU WE YA DE YA DU DAY

DE YA DA DE YA DA DU WE YA DE YA DA DE YA SA DWE SA DU DAY

DE YA DA DWE SA DA DE YA DA DAY DE YA DA DWE SA DA DE YA DU DAY

DU SA DA DWE SA DA DE YA DA DWE SA DU DAY

Groove Blues

TRACK 1

Jim Snidero

Scat Text by Amy London

♩ = 78

CHORUS 1

7 F7 BEE BEE BEEP BOP BEE DOW Bb7 BEE BEE BEEP BOP

7 F7 BEE DOW G-7 BEE BEE BEEP BOP BEE DOW F7 C7

CHORUS 2

13 F7 BIP BOP BEE DOW BIP BOP BEE DOW Bb7 BIP BOP BEE DOW

19 F7 BIP BOP BEE DOW A-7 D7 G-7 BIP BOP BEE DOW F7 C7

CHORUS 3

25 F7 BU DIT DIT DIT DIT DIT DIT DÚ DEE DOT F7alt. Bb7 BU DIT DIT DIT DIT DOT DIT DOT

31 F7 DEE DOT A-7 D7 G-7 BU DIT DIT DIT DIT DIT DIT DOT DEE DOT F7 C7 BA DU WEE

CHORUS 4

37 F7 LIYA DU DOW Bb7 BA DU WEE LIYA DU DOW BA DU WEE LIYA DU DOW BA DU WEE

43 F7 LIYA DU DOW G-7 BA DU WEE C7 LIYA DU DOT F7 D7alt. G7 C7alt. DOT DU DEE DU DEY DAH DOW

CHORUS 5

49 F7 BEE BA DU EY Bb7 BA BEE BA DU EY BEE BA DU EY

55 F7 BA DI LYA DU DEY A-7 D7 G-7 BEE BA DU EY C7 BI LYA DU DEY F7 C7 BEE BA DU DOT F7#11 WEE

BLUES FOR THE BEAN

(TRACKS 1-6)

INTRO

F/G G13 (b9)

(PIANO)

DU DU

A

C7 F7 C7 GMIN7 C7

5

DU WE SA DU DAY DU SA DU ON DU WE DU DA DAY

To CODA

F7 C7 F7 EMIN7 A7(#9)

7

DU WE SA DU DAY DU SA DU ON DU WE DU DAY

DMIN7 G7 C7 A7(#9)

11

DU SA DU ON DU WE DU SA DU SA DU WE ON DU DAY

¹ Ab7 G13 ² Ab7 G7

14

DU SA DU SA DU ON DU

16 C7 F7 C7

DWE DU ON DU DA SA DAY SOH OOH DAY DU OOH DWE DU ON DWE SA DU DAY

19 GMIN7 C7(#9)

DWE DU DWE DU ON DAY OOH DAY DU ON DAY SOH OOH

22 C7 F7 E-7(b5) A7(b9) Ab7

DU DWE ON DAY OOH OOH DU DU DWE SA DU SA DAY DA DU DA OOH DAY YA DU DAY

25 G7(#9) C7 A7(b9) Ab7 G7

SA DU DAY YU OOH DE YA DWE OOH OOH BWE DU OOH DAY

28 C C7 F7 C7 C7 F7

DU DU ON DWE SA DU ON DU SE YU DE SA DU SE DU ON DU SE DU ON

51 $C7$ $F7$ $F\#7$

DU SA DU ON DAY — DU SA DU SA DU ON DWE — SA DU ON DWE SA DU DOW — DU ON

54 $C7$ $F7$ $E-7(b5)$ $A7(\#9)$ F/G

DU SA DU ON DWE SA DU ON DU WE DU ON DU WAY DWE SA DU ON DAY SA DU ON

57 $G7(\#9)$ $C7$ $A7(\#9)$ $D\text{MIN}7$ $G13$ **D.S. AL CODA**

DWE SA DU ON DAY SA DU ON DWE — SA DU DA DU SA

40 $D\text{MIN}7$ $G7$ $C7$

DU SA DU ON DWE DOW SA DU ON DWE SA DU DAY —

45 $A7(\#9)$ F/G $G7(b9)$ $C7$

DU SA DU ON DWE DOW SA DU ON DI DA LE SA DU DA

BLUES FOR BOOTZ

(TRACKS 7-12)

INTRO

C7 B7 Bb7 A7(b9) Ab7 G7(#9) C7 G13(b9)

SA DU DN DAY SA DU DN DAY DU DA SA DU DN DAY SA DU DN DWE DU DA DOW

A

C7 C7/E F7 F#o7 C7 GMIN7 Gb7(#11)

DU DU DN DU DOW DU DU DN DU DOW DU WE DU DN DU DWE DU DU DAY

F7 F#o7 C7 B7 Bb7 A7(b9) TO CODA

DU DU DN DU DOW DWE SA DU DN DU DU DAY SA DU DN DU DWE DOW SA

DMIN7 FMA2/G G7(b9) C7 A7 Ab7 G7 (PICKUP TO SOLO)

DAY SA DU DN DAY DOW SA DU DN DAY DN DU DAY SA DU DN

B

C7 F7 C7 GMIN7 Gb9(#11)

DWE DWE DWE SA DU YA DU DA SA DAY SA DOW SOH DWE SA DU DN DAY

21

OWE DN DU OWE DN DU OWE SA DU DAY SA OWE DN DU OWE DN DU

24

OWE SA DU DAY SA OOH SOH DAY SA DU DN DAY DU DA SA OOH SO

27

DAY SA DU DN DAY DU DAY DU WA DE DU WE DAY

30

DU WA DE DU WA DE DU WE DOW OWE DU SA DE YA DA OWE DU DOW SA

33

DE DN DE DU DE DN DE DU DU WA DA DE YA DA DE DN DE DU SA DU DN DE YA DA DU DU

36 $Bb7$ $A7(b9)$ $AbMA7$ 3 3 3

OWE SA DE YA OU DAY YA OU DU ON DE OU

38 $G7(\#9)$ 3 3 3 $C7$ $Bb7$ $Ab7$ $G7(\#9)$ **D.S. AL CODA**

DU WA DA DE YA DA DE YA DU OOW OWE DU ON DE YA DU DAY

41 $Dmin7$ F/G $G7(b9)$ 3 \wedge

DAY SA OU ON OWE OOW SA OU ON DI DA LE SA OU

43 $Ebmin7$ Gb/Ab $Ab13$ 3 \wedge

DAY SA OU ON OWE OOW SA OU ON DI DA LE SA OU

45 F/G $G7(b9)$ 3 $C7$

DAY SA OU ON OWE OOW SA OU ON DI DA LE SA OWE DA