

Министерство образования Республики Беларусь
Учебно-методическое объединение
по образованию в области культуры и искусств

ВОКАЛ

*Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-03
Искусство эстрады (пение)*

Минск
БГУКИ
2018

СОСТАВИТЕЛЬ

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

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

Т. Н. Цыбульская, заведующий кафедрой пения учреждения образования «Белорусская государственная академия музыки»

РЕКОМЕНДОВАНО К УТВЕРЖДЕНИЮ В КАЧЕСТВЕ ТИПОВОЙ:

кафедрой искусства эстрады учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»(протокол № 1 от 31.08.2015 г.);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств»(протокол № 1 от 28.09.2015 г.);

секцией по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям) научно-методического совета по хореографии и искусству эстрады учебно-методического объединения по образованию в области культуры и искусств (протокол № 1 от 19.11.2015 г.)

Ответственный за редакцию: В. Б. Кудласевич

Ответственный за выпуск: Т. Н. Дробышева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

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

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

Дисциплина «Вокал» предполагает комплексное развитие будущего специалиста и преподается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Постановка голоса», «Вокальный ансамбль», «Теория музыки», «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Голосоречевой тренинг», «Постановка номера», «История искусства эстрады».

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

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

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

- комплексное развитие вокальной техники и исполнительского мастерства, соответствующих современным требованиям эстрадного исполнительского искусства;
- развитие вокального слуха;
- формирование музыкально-исполнительской культуры, художественного вкуса;

- воспитание творческой дисциплины и умения самостоятельно осваивать материал;
- овладение техникой вокального мастерства, соответствующей требованиям современного эстрадного исполнительского искусства;
- расширение музыкального кругозора;
- формирование разностилевого и разножанрового репертуара;
- развитие творческой индивидуальности, присущей харизмы, поиск сценического образа, специальных музыкальных способностей;
- освоение специфических исполнительских приемов в разных стилях и направлениях академической, джазовой, рок- и поп-музыки;
- выработка навыков психофизического самоконтроля и самокоррекции;
- воспитание профессионального подхода к созданию концертно-сценического номера.

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

- В результате освоения дисциплины студенты должны *знать*:
- основные направления мирового и национального вокального искусства;
 - различные исполнительские манеры и стилистические приемы;
 - вокальный репертуар различных жанров и стилей академической, джазовой, рок- и поп-музыки;
 - музыкальную терминологию;
 - современные метроритмические модели;
 - виды (сольное, ансамблевое) и жанры (вокально-театральный, вокально-концертный, киновокальный) вокально-исполнительского искусства;
 - основы гигиены голоса;
 - принципы работы в студии звукозаписи;
 - типы и характеристики вокальных технических средств (микрофоны, их типы, аппаратура для обработки звука, звуко-

усиливающая аппаратура), а также технику безопасности при работе с ними;

уметь:

- синтезировать теоретические и практические навыки;
- применять на практике различные исполнительские техники, манеры исполнения, а также стилистические приемы;
- исполнять произведения разных жанров и стилей академической, джазовой, рок- и поп-музыки (а cappella, под фонограмму «–1», в сопровождении акустических инструментов);
- применять на практике навыки записи вокала (бэк-вокала) в студии;
- формировать репертуар;
- самостоятельно интерпретировать вокальные произведения;
- подготавливать к работе и пользоваться звукоусиливающей аппаратурой и аппаратурой для обработки голоса;

владеть:

- знаниями по основным направлениям и тенденциям современного эстрадного вокального искусства;
- основами вокальной импровизации и вариативности;
- методами самостоятельной работы с музыкальным материалом;
- навыками самоконтроля и самокоррекции;
- приемами сценического воплощения вокального номера.

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

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

Освоение образовательной программы по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) обязано обеспечить формирование следующих групп компетенций.

Академические компетенции:

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

Уметь работать самостоятельно.

Владеть навыками устной и письменной коммуникации.

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

Социально-личностные компетенции:

Быть способным к социальному взаимодействию.

Владеть навыками здорового образа жизни.

Уметь работать в коллективе.

Профессиональные компетенции:

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

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

Формировать художественный репертуар, разрабатывать сценарий.

Разрабатывать и организовывать творческие проекты.

Педагогическая деятельность:

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

Организационно-руководительская деятельность:

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

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

В соответствии с типовым учебным планом общее количество часов на изучение данной дисциплины составляет 874 часа. Из них 376 часов – индивидуальные (аудиторные) занятия, 498 часов – самостоятельная работа студентов.

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Разделы и темы	Количество аудиторных (индивидуальных) часов
Введение	2
<i>Тема 1.</i> Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Вокал»	5
<i>Тема 2.</i> Техническое обеспечение дисциплины «Вокал»	5
Раздел 1. Основы вокально-исполнительской техники	
<i>Тема 3.</i> Особенности вокально-исполнительской техники академической музыки	24
<i>Тема 4.</i> Особенности вокально-исполнительской техники народной музыки	16
<i>Тема 5.</i> Особенности вокально-исполнительской техники джазовой музыки	60
<i>Тема 6.</i> Особенности вокально-исполнительской техники поп-музыки	80
<i>Тема 7.</i> Особенности вокально-исполнительской техники рок-музыки	32
Раздел 2. Сценическое воплощение художественного образа в вокальных и вокально-театральных жанрах	
<i>Тема 8.</i> Сценическое воплощение художественного образа в вокальных жанрах	80
<i>Тема 9.</i> Сценическое воплощение художественного образа в вокально-театральных жанрах	48
Раздел 3. Специфика работы вокалиста в студии звукозаписи	
<i>Тема 10.</i> Специфика работы со звукозаписывающей аппаратурой	4
<i>Тема 11.</i> Практическое применение навыков записи вокала	20
Итого...	376

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

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

Тема 1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины «Вокал»

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

Тема 2. Техническое обеспечение дисциплины «Вокал»

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

Раздел 1. Основы вокально-исполнительской техники

Тема 3. Особенности вокально-исполнительской техники академической музыки

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

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

Основы вокально-исполнительской техники академической вокальной музыки: резонансная техника звукоизвлечения, ощущение маски, формирование высокой певческой позиции, ощущение опоры, мягкая атака, регистровая сглаженность голоса, владение штриховым звукоизвлечением, четкая арти-

куляция, сила звука, полетность звука, направленность звука, сглаживание разнокачественных гласных, устойчивое вибрато.

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

Тема 4. Особенности вокально-исполнительской техники народной музыки

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

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

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

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

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

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

*Тема 5. Особенности вокально-исполнительской
техники джазовой музыки*

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

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

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

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

*Тема 6. Особенности вокально-исполнительской
техники поп-музыки*

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

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

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

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

*Тема 7. Особенности вокально-исполнительской
техники рок-музыки*

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

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

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

Тема 8. Сценическое воплощение художественного образа в вокальных жанрах

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

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

Тема 9. Сценическое воплощение художественного образа в вокально-театральных жанрах

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

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

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

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

Специфические черты рок-оперы: сочетание оперной драматургии и песенных форм, использование средств выразительности, присущих стилистике рок-музыки, применение различ-

ных элементов музыкального языка (стилизация музыки барокко, джаз, шлягер, фольклор, авангардистские элементы и пр.).

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

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

Раздел 3. Специфика работы вокалиста в студии звукозаписи

Тема 10. Специфика работы со звукозаписывающей аппаратурой

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

Тема 11. Практическое применение навыков записи вокала

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

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. *Бараш, А.Б.* Поэма о человеческом голосе. Знакомство с искусством академического вокала/ А.Б.Бараш. – М.: Композитор, 2005. – 168 с.
2. *Бархатова, И.Б.* Гигиена голоса для певцов: учеб. пособие / И. Б. Бархатова. – СПб.; М.; Краснодар: Лань: Планета музыки, 2015. – 124 с.
3. *Белоброва, Е. Ю.* Рок-вокалист: учеб. пособие/ Е.Ю.Белоброва.–3-е изд. – М.: Музыка, 2002. – 36 с.
4. *Белоброва, Е.Ю.* Техника эстрадного вокала/ Е.Ю. Белоброва. – М.: Музыка, 2002. – 48 с.
5. *Берри, Сисели.* Голос и актер / Сисели Берри; пер. с англ. И. Ю. Васильевой. – М.: Моск. фонд сохранения культуры, 1996. – 36 с.
6. *Витт, Ф. Ф.* Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л.: Музыка, 1968. – 62 с.
7. *Гонтаренко, Н.Б.* Сольное пение: секреты вокального мастерства/Н. Б. Гонтаренко. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 155, [5] с.
8. *Дмитриев, Л. Б.* Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев ; при участии А. С. Яковлевой. – М.: Музыка, 2000. – 366, [1] с.
9. *Евдокимова, Ю.К.* Музыка эпохи Возрождения: Cantus prius factus и работа с ним / Ю. К. Евдокимова, Н. А. Симакова. – М.: Музыка, 1982. – 251, [2]с.
10. *Емельянов, В.В.* Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емельянов.– Изд. 5-е., стер. – СПб.: Лань, 2007. – 191 с.
11. *Карягина, А. В.* Джазовый вокал: практ. пособие для начинающих(+ CD) / А. В. Карягина. – 1-е изд. – М.: Лань, 2008. – 46 с.
12. *Кинус, Ю.Г.* Импровизация и композиция в джазе / Ю. Г. Кинус. – Ростов н/Д: Феникс, 2008. – 188,[1] с.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Дополнительная

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Репертуарные сборники

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

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

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

4. *Кузнецов, В.В.* Голос человеческий: вокальная лирика/В. Кузнецов. – Минск: Издатель А.Н.Вараксин, 2013. – 67 с.
5. Любимые песни. Все хиты 70–80-х. – Минск: Харвест, 2004. – 223 с.
6. Мастера зарубежной эстрады: Анна Герман (ПНР): песни для голоса в сопровождении фортепиано (баяна, гитары). Вып. 6. – М.: Музыка, 1984. – 47 с.
7. Мастера советской эстрады: Л. Утесов, К. Шульженко. Вып. 1. – М.: Музыка, 1986. – 47 с.
8. *Мулявин, В.* Беларусь – моя песня: для голоса с фортепиано/ В. Мулявин. – Минск: БелГИПК, 2004. – 246 с.
9. Нам дороги эти позабыть нельзя... Песни для голоса и хора в сопровождении фортепиано(баяна)/ сост. А. Тищенко. – М.: Сов. композитор, 1975. – 352 с.
10. Десять песен ансамбля «Битлз»: перелож. для фортепиано(гитары) Г. Фиртича. – СПб.: Композитор, 2002. – 29 с.
11. *Елисеенков, О. Н.* Песня – это птица / О. Н. Елисеенков. – Минск: Змицер Колас, 2015. – 40 с.
12. *Елисеенков, О. Н.* Любовь и небо / комп. О. Елисеенков, авт. сл. Ю. Цыбин. – Минск: Владимир Сивчиков, 2016. – 71 с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).
13. *Пахмутова, А.Н.* Солнце любви твоей: песни / А. Пахмутова. – М.: Сов. композитор, 1990. – 104 с.
14. Песенная панорама. Вып. 1/ сост. И. Лученок. – Минск: Беларусь, 1976. – 62 с.
15. Песни радио, кино и телевидения: для голоса и фортепиано. Вып. 21. – М.: Музыка, 1980. – 27 с.
16. Песни радио, кино и телевидения: для голоса и фортепиано. Вып. 90. – М.: Музыка, 1990. – 35 с.
17. Песня 90 (песни для голоса в сопровождении фортепиано(баяна, гитары). Вып. 8. – М.: Сов. композитор, 1990. – 39 с.
18. Поет Алла Пугачева/ сост. Е. Болдин. – М.: Музыка, 1989. – 63 с.
19. Песни французских композиторов для голоса в сопровождении фортепиано/сост. С. Михайлова. – М.: Музыка, 1984. – 62 с.

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

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

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

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

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

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

Интернет-ресурсы

www.vocal.ru
www.classicalforum.ru
www.rockvocalist.ru
www.vocalist.org.uk
www.learnmusic.ru
www.mistereor.ru

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

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

- анализ, разбор произведений;
- изучение справочной литературы, интернет-ресурсов, нотного материала;
- прослушивание аудиоисточников, просмотр видеоматериалов;
- подготовка к зачетам, экзаменам;
- взаимодействие с постановочной группой, хореографами, аранжировщиками, музыкантами, стилистами;
- посещение мастер-классов, концертов, спектаклей.

Рекомендуемые средства диагностики

Знания и практические навыки студентов рекомендуется оценивать различными формами контроля:

- зачетами;
- экзаменами;
- техническими зачетами;
- академическими концертами;
- контрольными уроками;
- отчетными концертами;
- прослушиваниями;
- конкурсами;
- творческими мероприятиями (jamsession, телевизионные и театрально-концертные проекты).

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

Примерные требования к техническому зачету по вокалу

Требования к техническому зачету по вокалу состоят из трех заданий:

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

2) знание музыкальных терминов;

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

Примерный список музыкальных терминов

Canto	Twice as fast	Groundbeat
Upbeat	Medium fast	Blue notes
Offbeat	Fast	Tutti
Assai vivo	Beat	Whip
Drive	Spiritual	Single
Slow bounce	Scat	Dirty tones
Piumosso	Straight	Break
Poco a poco	Stop time	Bridge
Ad libitum	Bright	Groove
Marcato	Medium	Shouting
Rubato	Swing	Bounce
Sostenuto	Double time	Blues
Agitato	Half time	Chorus
Animato	Low down	Mainstream
Subito	Shake	Soul
Simile	Motion	Croon
Senza tempo	Loud	Grunge
A mezza voce	Funky	
Tenderly	Fusion	

Список джазовых стандартов

I курс I семестр

1. Bye, bye blackbird (M. Dixon / R. Henderson)
2. Fly me to the moon (B. Howard)
3. Hello, Dolly! (J. Herman)
4. Strangers in the night (B. Kaempfert / E. Snyder)
5. Autumn leaves (J. Mercer / J. Kosma)

I курс II семестр

1. All of me (S. Simons / G. Marks)
2. Sentimental journey (B. Green / B. Horner)
3. I will wait for you (N. Gimbel / M. Legrand)
4. When I fall in love (E. Heyman / V. Young)
5. Summertime (D. Heyward / G. Gershwin)

II курс III семестр

1. Let's in snow (J. Styne / S. Cahn)
2. Smoke gets in your eyes (O. Harbach / J. Kern)
3. Jingle-bell rock (J. Beal / J. Boothe)
4. My funny Valentine (L. Hart / R. Rodgers)
5. Amapola (J.M. Lacalle / A. Gamse)

II курс IV семестр

1. A fine romance (D. Fields / J. Kern)
2. All the things you are (O. Hammerstein / J. Kern)
3. How high the moon (N. Hamilton / M. Lewis)
4. My romance (L. Hart / R. Rodgers)
5. What a wonderful world (G.D. Weiss / B. Thiele)

III курс V семестр

1. It's all right with me (C. Porter)
2. Jonny one note (L. Hart / R. Rodgers)
3. It's only a paper moon (B. Rose / H. Arlen)
4. Lullaby of birdland (G.D. Weiss / G. Shearing)
5. My favorite things (O. Hammerstein / R. Rodgers)

III курс VI семестр

1. Cry me a river (A. Hamilton)
2. Satin doll (D. Ellington / J. Mercer)
3. I'm beginning to see the light (H. James / D. Ellington)
4. It don't mean a thing (D. Ellington / I. Mills)
5. Love for sale (C. Porter)

IV курс VII семестр

1. Flamingo (E. Anderson / T. Grouya)
2. Blues in the night (J. Mercer / H. Arlen)
3. How insensitive (N. Gimbel / A.C. Jobim)
4. When your lover has gone (E.A. Swan)
5. Misty (J. Burke / E. Garner)

IV курс VIII семестр

1. Stormy weather (T. Koehler / H. Arlen)
2. Polka dots and moonbeams (J. Burke / J. Van Heusen)
3. Yesterday (O. Harbach / J. Kern)
4. The girl from Ipanema (A.C. Jobim / N. Gimbel)
5. Caravan (D. Ellington / J. Tizol / I. Mills)

Примерные требования к зачетно-экзаменационному репертуару

1 курс

- песня на белорусском языке или песня белорусского автора;
- мировой хит на любом языке любого периода;
- песня патриотического содержания на русском или белорусском языке;
- джазовый стандарт или романс (старинный или современный), или classical crossover;
- песня периода 1960–1990-х гг. зарубежного автора на иностранном языке;
- хит своей страны (для иностранных студентов).

2 курс

- белорусская народная песня в собственной интерпретации (авторская аранжировка или исполнение a cappella);
- номер из мюзикла или рок-оперы;
- ария из музыкально-театрального национального спектакля (для иностранных студентов);
- бардовская песня или шансон (французский или русский концертный, исключая criminal shanson и жестокий романс);
- песня белорусского автора;
- песня в стиле R'n'B, рок, фанк, рэгги;
- джазовый стандарт (средний или быстрый свинг);
- советская эстрада 1960 – начала 1990-х гг.

3 курс

- песня из репертуара певца/певицы белорусской эстрады на белорусском языке или хит в переводе на белорусский язык;
- композиция в стиле блюз, свинг или босанова;
- песня Евровидения (любой год);
- песня в стиле фолк, фолк-рок, фолк-поп, этнопоп на славянском языке;
- песня из кинофильма или мультфильма, а также саундтрек (по выбору);
- произведение современного композитора в стиле fusion;
- песня в стиле ретро;
- современная песня белорусского композитора.

4 курс – Госпрограмма:

- произведение современного белорусского композитора на белорусском языке;
- произведение театрально-концертного жанра (ария из мюзикла, рок-оперы, оперетты и т.д.) западных, российских или белорусских авторов;
- популярное произведение зарубежного композитора на языке романской или германской группы;
- популярное произведение зарубежного или белорусского композитора на языке славянской группы (для иностранных студентов – песня на языке своей страны (по желанию)).

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Критерии оценки знаний и умений на экзамене по вокалу

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

- 10 баллов** Программа исполнена на самом высоком профессиональном уровне, продемонстрирована блестящая техника исполнения, художественное разнообразие музыкального материала, повышенный уровень технической сложности произведений, стилевая компетентность, эмоциональное осмысление музыкальной формы, профессиональная сценография, высокий художественный вкус индивидуальной интерпретации произведений.
- 9 баллов** Демонстрация высокого уровня техники владения голосом, яркой творческой индивидуальности певца. Высокий художественный и эмоциональный уровень исполнения, образное и стилевое разнообразие выбранных произведений.
- 8 баллов** Программа исполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, продемонстрировано свободное владение вокально-техническими и сценическими средствами выразительности в музыкальных произведениях разных стилевых направлений, высокий музыкально-художественный вкус сценической интерпретации, стилевая компетентность, но художественный и эмоциональный образ не доработаны. Сценография имеет технические ошибки.
- 7 баллов** Программа исполнена на хорошем профессиональном уровне, наличие комплекса исполнительских вокальных навыков (интонирование, хорошее чувство ритма, точные штрихи, звуковедение), но недостаточно осмыслен музыкальный и литературный

авторский текст, не раскрыт художественный образ произведений, есть вокально-технические неточности в исполнении, сценография и сценический костюм не доработаны.

- 6 баллов** Выступление среднего профессионального уровня. Достаточно свободное владение голосом, продемонстрирован музыкально-художественный вкус в выбранных произведениях, но техническая, художественная и эмоциональная стороны исполнения не доработаны. Неточная передача авторского текста, выбранные вокально-технические и исполнительские приемы не соответствуют стилистике и жанру представленных произведений. Сценография и сценический костюм не доработаны.
- 5 баллов** Выступление ниже среднего профессионального уровня, но продемонстрированы достаточные знания и навыки в объеме учебной программы и хороший уровень исполнительской вокальной культуры. Имеются стилевые, вокально-технические и интонационные ошибки, не решена задача раскрытия художественного образа, концертный номер сценически неточно продуман (сценография, пластика, сценический костюм).
- 4 балла** Выступление продемонстрировало вокальную технику удовлетворительного уровня. Достаточный объем знаний и вокально-технических навыков в рамках образовательного стандарта, допустимый уровень исполнительской культуры. Низкий уровень звукового баланса, интонирование условное, много ошибок в прочтении авторского текста, программа однообразна по стилистике, сценическое оформление практически отсутствует.
- 3 балла** Выступление посредственного уровня. Не выучен текст, грязное интонирование, низкий уровень владения вокальной техникой, отсутствие сценическо-

го вида, сценографии, не раскрыт художественный образ. Программа стилистически однообразна, низкий уровень музыкальной культуры исполнения.

2 балла Выступление неудовлетворительного, очень низкого вокально-технического и художественного исполнительского уровня.

1 балл Отсутствие выступления. Отказ от исполнения программы. Отсутствие знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта.

РЕПОЗИТОРИЙ БГУКИ

Учебное издание

ВОКАЛ

*Типовая учебная программа по учебной дисциплине
для специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности 1-17 03 01-03
Искусство эстрады (пение)*

Корректор В. Б. Кудласевич
Технический редактор А. В. Гицкая

Подписано в печать 2018. Формат 60x84 ¹/₁₆.

Бумага офисная. Ризография.

Усл. печ. л. 1,69. Уч.-изд. л. 0,97. Тиражэкз. Заказ.

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования

«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.

ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.

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