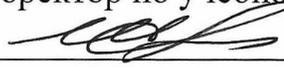

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

 С.Л.Шпарло

« 17 » 05 2023 г.

Регистрационный № УД-567нк/эуч.

ТВОРЧЕСТВО

*Учебная программа подготовительных курсов
для подготовки к сдаче вступительного экзамена
по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады
профилизация: Эстрадно-джазовый вокал*

СОСТАВИТЕЛЬ:

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

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

Кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 10 от 27.04.2023);

Советом факультета музыкального и хореографического искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 9 от 29.04.2023).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа подготовительных курсов по дисциплине «Творчество» специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, профилизация: Эстрадно-джазовый вокал предназначена для усовершенствования умений и навыков, приобретенных слушателями за время обучения в ДШИ и ССУО культуры и искусств, и подготовки слушателей к поступлению в БГУКИ.

Программа подготовительных курсов состоит из трех частей:

Первая часть программы – «Исполнение программы» включает в себя аспекты методической работы над усовершенствованием вокально-исполнительских навыков слушателей курсов и репертуаром, который соответствует требованиям для поступления на специальность 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, профилизация: Эстрадно-джазовый вокал.

Цель первой части «Исполнение программы» предусматривает выполнение ряда *задач*:

- определить уровень подготовки слушателей;
- раскрыть творческие возможности слушателей;
- оценить имеющиеся исполнительские навыки и умения слушателей;
- оценить грамотность владения различными музыкальными стилями исполняемых произведений;
- оценить имеющиеся артистические навыки и сценическое поведение;
- скорректировать технические и художественно-стилистические погрешности исполняемых произведений;
- оценить музыкальный кругозор абитуриента, пополнить знания по вопросам истории музыки, истории и теории вокального исполнительства;

В результате практической подготовки первой части программы слушатель должен *знать*:

- различные исполнительские манеры и стилистические приемы;
- этапы работы над репертуаром;
- основы гигиены голоса;

уметь:

- синтезировать теоретические и практические навыки;
- применять на практике разную исполнительскую технику и манеру исполнения, а также стилистические приемы;
- исполнять произведения разных жанров и стилей народной, джазовой, рок- и поп-музыки (а capella, под фонограмму «–1»);

- самостоятельно интерпретировать вокальные произведения;
владеть:

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

- навыками самоконтроля и самокоррекции;

- приемами сценического воплощения вокального номера.

Вторая часть «Сольфеджио» программы подготовительных курсов «Творчество» – единая для всех музыкальных специальностей.

Третья часть программы – «Коллоквиум» включает вопросы по теории и истории музыки и вокального исполнительства для подготовки к устному ответу коллоквиальной части творческого экзамена.

В результате прохождения третьей часть «Коллоквиум» программы подготовительных курсов «Творчество» слушатель должен *знать:*

- теоретические аспекты работы голосового аппарата;

- основы элементарной теории музыки;

- основные направления мирового и национального вокального искусства;

- музыкальную терминологию;

- виды и жанры вокально-исполнительского искусства;

- творческие достижения лучших мастеров в сфере вокального исполнительства;

- исполнительскую деятельность лучших мировых и белорусских исполнителей популярной музыки;

уметь:

- анализировать систему средств выразительности вокального сценического исполнительства;

- определять уровень вокально-технического и сценического мастерства исполнителя;

- выделять общие и специфические черты вокальной и сценической манеры исполнителя;

- устанавливать связь между социально-культурными условиями исполнения эстрадной музыки, его теоретическим анализом и проблемами вокального исполнительства;

владеть:

- категориальным аппаратом и терминологическим глоссарием популярной музыки и вокального исполнительства.

На подготовку к экзамену «Творчество» для слушателей подготовительных курсов учреждения высшего образования по

специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады, профилизация: Эстрадно-джазовый вокал всего предусмотрено 26 аудиторных часов. Из них: часть 1 «Исполнение программы» («Творческий проект») – 10 аудиторных часов (индивидуальные занятия), часть 2 «Сольфеджио» 12 аудиторных часов (практические занятия), часть 3 «Коллоквиум» – 4 аудиторных часа (практические занятия).

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

Части и темы	Количество аудиторных часов		
	Всего	Индивидуальные	Практические
Часть 1. Исполнение программы			
Тема 1. Певческая установка и основные певческие навыки	2	2	
Тема 2. Вокальные приемы.	2	2	
Тема 3. Вокально-технические приемы народной и джазовой музыки.	2	2	
Тема 4. Вокально-технические приемы поп-и рок-музыки	2	2	
Тема 5. Сценическое воплощение художественного образа в вокальных произведениях	2	2	
Часть 3. Коллоквиум			
Тема 1. Теория музыки и вокального исполнительства	2		2
Тема 2. История музыки и вокального исполнительства	2		2
Всего...	14	10	4

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Часть 1. Исполнение программы

Первая часть учебной программы предполагает подготовку к сольному исполнению трех разнохарактерных вокальных произведений – эстрадных или джазовых песен, две из которых исполняются под фонограмму «минус один», одна – «a cappella».

Прочитать басню или стихотворение.

Тема 1. Певческая установка и основные певческие навыки.

Правильная певческая установка (правильное положение корпуса, положение гортани и языка во время пения).

Основные певческие навыки. Дыхание как основа пения. Дыхательные упражнения. Активизация работы диафрагмы. Освобождение мышц, не участвующих в голосообразовании. Артикуляционные упражнения. Атака звука. Понятие «высокой позиции звучания». Вокальный зевок. Понятие резонаторов. Речевая позиция звука. Выравнивание голоса. Сглаживание регистров.

Развитие навыков самоконтроля. Приспособительные возможности голосового аппарата в связи с исполняемым репертуаром.

Тема 2. Вокальные приемы.

Кантилена и звуковедение. Филировка звука и ее связь с удержанием правильного положения гортани и дыхания. Ритм и организация дыхания. Пение legato, portamento, marcato, staccato, glissando, slide, whip. Шаутинг, крунинг. Гаммы и арпеджио. Беглость голоса. Интонационная выразительность голоса. Вокально-фонетические средства эмоциональной выразительности в пении.

Тема 3. Вокально-технические приемы народной и джазовой музыки.

Виды народной музыки. Славянская народная манера: эстетика открытого звука, речевая манера голосоведения, вибрато, разделение регистров, речевая артикуляция. Североамериканская народная музыка. Особенности исполнения кантри. Использование специфических приемов (growl, twang, fry).

Возрожденная народная музыка и ее применение в современных джазовых, поп- и рок-композициях. Стилизованная народная музыка.

Принципы джазовой манеры исполнения. Исполнительские особенности: концепция свинга, полиритмичность, фразировка, импровизационность. Технические приемы: вибрато, фальцет, гроул, тванг, крунинг, шаутинг, субтон. Музыкальная форма джазового стандарта. Типы

вокальной импровизации (вариация куплетного текста и с использованием scat).

Тема 4. Вокально-технические приемы поп-и рок-музыки.

Особенности исполнения поп-музыки: мелодичность, эмоциональность, оригинальность исполнения, наличие танцевального ритма, фразировка, метроритмика поэтического и музыкального текстов, зависимость вокально-исполнительской манеры от элементов традиционной национальной вокальной культуры.

Особенности вокально-исполнительской манеры soul: мелизматика, сложная ритмика (триоли, группетто, синкопы), вокальные приемы (слайд, belting, twang).

Особенности исполнения рок-музыки: умение передать драйв, владение формой, наличие «блюзового» чувства. Понятие субтона. Гроулинг, скриминг. Фальцетный и грудной драйв. Шаутинг. Крунинг.

Тема 5. Сценическое воплощение художественного образа в вокальных произведениях.

Понятие музыкально-художественного образа. Исполнительская культура певца. Творческое воображение, образное мышление, соответствие исполнительской интерпретации авторскому замыслу. Понятие артистизма. Сценический образ. Соответствие сценического облика решению музыкального образа произведения.

Часть 2. Коллоквиум

Вторая часть учебной программы «Вокал» предполагает подготовку к устному ответу, который состоит из двух вопросов и одного практического задания (чтение нот “с листа”)

Тема 1. Теория музыки и вокального исполнительства

Голосовой аппарат человека (строение, функции частей). Классификация певческих голосов (детских, женских, мужских), их характеристика, границы диапазона. Типы дыхания. Упражнения для развития и укрепления певческого дыхания. Артикуляционный аппарат вокалиста. Упражнения для развития и укрепления артикуляционного аппарата. Атака звука (виды атаки звука, их характеристика и принципы работы вокального аппарата при различных видах атаки). Понятия: «диапазон», «тесситура», «примарные тоны», «тембр». Гигиена голоса. Правильный режим труда и отдыха вокалиста. Средства музыкальной выразительности, их характеристика. Основные музыкальные термины. Их характеристика. Исполнительские штрихи. Их характеристика. Понятие «ритм» и «метр» в музыке. Лад в музыке (диатонические, хроматические,

натуральные, искусственные, лады народной музыки). Понятие «размер» в музыке. Простые и сложные размеры. Свинг как тип пульсации. Понятие «синкопа» в музыке. Вокальный ансамбль. Типы и виды вокальных ансамблей. Вокальные жанры, их характеристика. Характеристика музыкально-театральных жанров (опера, оперетта, мюзикл, водевиль, ревю и т. д.).

Тема 2. История музыки и вокального исполнительства

Известные певцы (коллективы) Беларуси, работающие в области поп-музыки. Известные певцы (коллективы) Беларуси, работающие в области академической музыки. Известные певцы (коллективы) Беларуси, работающие в области народной музыки. Ведущие рок-исполнители Беларуси. Белорусские композиторы-песенники. Развитие джазового исполнительства в Беларуси, представители белорусского джазового исполнительства. Известные поп-исполнители России: краткая характеристика их творчества (стилевое направление, характеристика голоса, исполнительская манера). Развитие джазового исполнительства в России. Известные рок-исполнители России. Выдающиеся представители советской школы. Выдающиеся мировые певцы современности. Представители мирового вокального исполнительства в области рок-музыки. Представители мирового вокального исполнительства в области поп-музыки. Представители мирового джазового исполнительского искусства. Джаз: истоки, этапы развития (краткая историческая справка). Стилиевые направления современной музыки: краткая характеристика. Основные жанры вокальной эстрадной музыки, их характеристика.

Примерный перечень вопросов к коллоквиуму

1. Представители мирового джазового исполнительского искусства.
2. Представители белорусского джазового исполнительского искусства.
3. Характеристика стиля «барокко». Композиторы эпохи барокко.
4. Характеристика стиля «классицизм». Композиторы венской классической школы.
5. Характеристика стиля «романтизм». Композиторы-романтики.
6. Представители советской композиторской школы.
7. Представители русской композиторской школы.
8. Представители белорусской композиторской школы.
9. Выдающиеся представители русской исполнительской школы.
10. Выдающиеся представители советской исполнительской школы.
11. Выдающиеся представители мировой исполнительской школы.
12. Музыкальная форма: крупная и малая.
13. Средства музыкальной выразительности.
14. Основные музыкальные термины.
15. Музыкальные штрихи. Их классификация.

16. Джаз как разновидность музыкального искусства (этапы развития).
17. Джазовые коллективы Беларуси.
18. Музыкальная артикуляция. Основные приемы.
19. Понятия «ритм» и «метр» в музыке.
20. Понятие «синкопа» в музыке.
21. Понятие «размер» в музыке. Простые и сложные размеры.
22. «Мелодия»: понятие, основные компоненты.
23. Диатонические и хроматические лады в музыке.
24. Натуральные и искусственные лады в музыке.
25. Темперированный и нетемперированный музыкальные строи.

Хроматизм.

26. Гармония как средство музыкальной выразительности. Трезвучие и его обращения.
27. Септаккорд и его виды. Обращения септаккордов.
28. Нонаккорд: виды, структура, обозначение.
29. Модуляция и отклонение.
30. Альтерация тонов в аккордах.
31. Буквенно-цифровые обозначения аккордов (европейская и американская системы).
32. «Мелизмы»: определение понятия. Форшлаг, его виды и обозначение в нотах.
33. Мелизмы: мордент, группетто, трель (разновидности и обозначение в нотах).
34. Динамика в музыке. Способы обозначения динамических оттенков в нотном тексте.

Форма как структура музыкального произведения

Методы и технологии преподавания

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 слушателей с применением общепринятых дидактических и специальных методов.

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы слушателей

Самостоятельная работа слушателей в рамках подготовки к вступительному испытанию по дисциплине «Творчество» включает в себя следующие формы:

- анализ, разбор произведений;
- изучение литературы, интернет-ресурсов, нотного материала;
- прослушивание аудиоисточников, просмотр видеоматериалов.

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

1. Александрова, Н. А. Вокал. Краткий словарь терминов и понятий: учеб. пособие / Н. А. Александрова. – СПб.: Планета музыки, 2021. – 352 с.
2. Аспелунд, Д. Л. Развитие певца и его голоса [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Д. Л. Аспелунд. — 5-е, стер. — СПб. : Планета музыки, 2020. — 180 с. — Режим доступа : <https://e.lanbook.com/book/149631>. — Дата доступа: 17.03.2022.
3. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов: учеб. пособие / И. Б. Бархатова. – изд. 6-е, стер. – СПб.: Планета музыки, 2020. – 128 с.
4. Бархатова, И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики проблем : учеб. пособие / И. Б. Бархатова. – Изд . 5-е, стер. – СПб.: Планета музыки, 2020. – 64 с.
5. Кочетов, Н. Р. Вокальная техника и ее значение: учеб. пособие / Н. Р. Кочетов. – СПб.: Планета музыки, 2019. – 52 с.
6. Кофлер, Л. Искусство дыхания как основа звукоизвлечения: учеб. пособие / Л. Кофлер. – СПб.: Планета музыки, 2019. – 320 с.
7. Малишава, В. П. Практика опыта теории в классе эстрадного пения [Ноты] : учеб. пособие / В. П. Малишава. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 55, [3] с.
8. Смелкова, Т. Д. Основы обучения вокальному искусству: учеб. пособие / Т. Д. Смелкова, Ю. В. Савельева. – изд. 2-е., стер. – СПб.: Планета музыки, 2020. – 160 с.
9. Стулова, Г. П. Акустические основы вокальной методики: учеб. пособие / Г. П. Стулова. – СПб.: Планета музыки, 2021. – 144 с.
10. Сэнтли, Ч. Искусство пения и вокальной декламации : учеб. пособие / Чарльз Сэнтли ; пер. с англ. Н. А. Александровой. – Изд. 3-е, стер. – СП. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 92, [1] с.

Дополнительная

1. Алексеев, А. С. Энциклопедия российской поп- и рок-музыки: кто есть кто / А. Алексеев, А. Бурлоко. – М. : ЭКСМО-Пресс, 2001.
2. Берасцень, С. «Песняры» : ад ВІА да брэнда / С. Берасцень. // ЛіМ. –2003.
3. Бородина, Г. В. История джаза: основные стили и выдающиеся исполнители: учеб. пособие для вузов / Г.В. Бородина; отв. ред. и авт. предисл. Г.Д. Сахаров. – Москва : Юрайт, 2017. – 344 с.
4. Енукидзе, Н.И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла : учеб. пособие / Н.И. Енукидзе. – М. : Россмэн-Пресс, 2004.

5. Загародні, Г.М. Эстрада / Г.М. Загародні // Беларуская энцыклапедыя : У 18 т. / Рэдкал. : Г.П.Пашкоў і інш. – Мінск. : БелЭн, 2004. – Т. 18. Кн. 1.
6. Китин, С. История искусства эстрады / С. Китин. – М. : Издательство Е. С. Алексеева, 2008.
7. Климук, И.Я. Изучение музыки популярных жанров XX века: история молодёжной субкультуры : метод. пособие. / И.Я. Климук. – Могилёв : МГУ им. А.А.Кулешова, 2001.
8. Королев, О. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок- и поп-музыки: Термины и понятия. – М. : Музыка, 2006.
9. Костюк, Е.Б. Популярные музыкальные направления и жанры XX века: джаз, мюзикл, рок-музыка, рок-опера: учеб. пособие для студентов вузов / Е. Б. Костюк; науч. ред. Т.Е. Шехтер. – СПб., 2008.
10. Лебедев, А. Е. Теория музыкально-исполнительского искусства: Учебно-методическое пособие / А. Е. Лебедев. – СПб.: Планета музыки, 2020. – 320 с.
11. Левидов, И. И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов – М. : Издательство Юрайт, 2020. – 268 с.
12. Умнова, И. Г. Музыка второй половины XX-начала начала XXI веков : учеб. пособие для вузов / И. Г. Умнова. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2021. – 258, [1] с.
13. Щетинин, М.Н. Дыхательная гимнастика А.Н. Стрельниковой / М.Н. Щетинин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Метафора, 2010.

Интернет-ресурсы образовательные

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