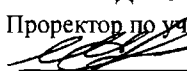

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет
культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе

 С. Л. Шпарло

«20» 03 2023 г.

Регистрационный № УД-671/уч.

ВОКАЛ

*Учебная программа
учреждения высшего образования 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 образовательного стандарта высшего образования I ступени по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), утвержденного постановлением Министерства образования Республики Беларусь от 12 апреля 2022 г. № 78, учебного плана БГУКИ по направлению специальности и специализациям

СОСТАВИТЕЛЬ

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

А. О. Мурзич, художественный руководитель учреждения Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр», заслуженный работник культуры Республики Беларусь;

И. М. Громович, декан факультета музыкального и хореографического искусства учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат педагогических наук, доцент

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 29.08.2022);

президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 1 от 14.09.2022)

Ответственный за редакцию: Н. А. Милькевич

Ответственный за выпуск: Т. Н. Дробышева

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Вокал» предполагает комплексное развитие будущего специалиста и преподается в тесной взаимосвязи с такими дисциплинами, как «Техника эстрадного вокального исполнительства», «Вокальный ансамбль», «Теория музыки», «Мастерство актера», «Сценическое движение», «Сценическая речь», «Голосо-речевой тренинг», «Постановка номера», «История искусства эстрады».

Учебная дисциплина включает аудиторные индивидуальные занятия и управление самостоятельной работой. Также необходимой частью обучения является получение практических навыков вне рамок учебного процесса (концерты, конкурсы, фестивали, мастер-классы, международный культурный обмен, кастинги, музыкальные и вокальные проекты), благодаря которым приобретаются профессиональный опыт и исполнительская практика.

Цель учебной 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, харизмы, поиск сценического образа, специальных музыкальных способностей;

- освоение исполнительских приемов в различных стилях эстрадной музыки;
- выработка навыков психофизического самоконтроля и самокоррекции;
- воспитание профессионального подхода к созданию концертно-сценического номера.

В соответствии с типовым учебным планом по направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) процесс подготовки специалистов направлен на освоение студентами специализированной компетенции СК-2: применять в практической деятельности музыкальные и технические приемы сольного вокального исполнительства в различных стилях эстрадной музыки.

Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

- основные направления мирового и национального вокального искусства;
- различные исполнительские манеры и стилистические приемы;
- вокальный репертуар различных жанров и стилей эстрадной музыки;
- музыкальную терминологию;
- современные метроритмические модели;
- виды (сольное, ансамблевое) и жанры (вокально-театральный, вокально-концертный, киновокальный) вокально-исполнительского искусства;
- основы гигиены голоса;
- типы и характеристики вокальных технических средств (микрофоны, их типы, аппаратура для обработки звука, звукоусиливающая аппаратура), а также технику безопасности при работе с ними.

уметь:

- синтезировать теоретические и практические навыки;
- применять на практике различные исполнительские манеры, технические и стилистические приемы в различных стилях эстрадной музыки;
- исполнять произведения разных жанров и стилей эстрадной музыки (а cappella, под фонограмму «–1», в сопровождении акустических инструментов);
- формировать репертуар;

– 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 методов обучения, которые позволяют заложить базу для формирования основных компонентов учебной деятельности.

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

В соответствии с типовым учебным планом на изучение учебной дисциплины «Вокал» на дневной форме получения образования всего отведено 696 часа. Из них 374 часов – индивидуальные (аудиторные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

В соответствии с типовым учебным планом на изучение учебной дисциплины «Вокал» на заочной форме получения образования всего отведено 696 часа. Из них 88 часов – индивидуальные (аудиторные) занятия. Рекомендуемая форма контроля знаний студентов – зачет, экзамен.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Цели, задачи, роль учебной дисциплины.

Тема 1. Искусство эстрадного пения: истоки, жанры, стилевые направления

Ранние формы бытового пения в различных национальных культурах. Европейские музыкальные школы. Национальные вокальные школы. Синтез африканского фольклора и европейской музыки. Эстрадный вокал как новый вид профессионального пения. Жанры вокальной музыки. Песня как основной жанр эстрадной вокальной музыки. Силевые направления современного вокального эстрадного исполнительства.

Тема 2. Техническое обеспечение учебной 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. Вокально-исполнительские особенности современной эстрадной музыки

Тема 3. Вокально-исполнительские особенности популярной музыки

Поп-вокал как синтез приемов различных направлений популярной музыки. Зависимость вокально-исполнительской манеры от элементов традиционной национальной вокальной культуры (britpop, deutsche disco music, американский, шведский, итальянский поп-вокал и т. д.). Особенности исполнения поп-музыки: индивидуальная манера и индивидуальное звучание (sound), главенствующая роль вокала, ритмическая акцентированность и размеренность, куплетная песенная форма, четкая метроритмика в поэтическом тексте.

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 4. Вокально-исполнительские особенности джазовой музыки

Принципы джазовой манеры исполнения: афроамериканская концепция вокала, latin jazz и «белая» вокальная техника. Стилистические особенности исполнения: концепция свинга, полиритмичность, инструментальный способ звукоизвлечения, оригинальное звучание (саунд), драйв, импровизационность, особая фразировка, использование scat (вид звуковой импровизации, включающей бессмысленные слова, слоги или отдельные звуки).

Специфика вокальной техники: использование специфических приемов звукоизвлечения (субтон, growl, twang, крунинг, шаутинг, глиссандо, вибрато), особенности артикуляции, особенности приемов интонирования (blue notes, bending, dirty tones, джазовое микроинтонирование), мелизматика. Музыкальная форма джазового стандарта, интерпретация 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, отличие вокальной фразировки от инструментальной.

Latin jazz: истоки, жанры, их стилистические черты, метроритмические особенности, различные ритмические комбинации, полиритмия, синхронизация вокальной партии и аккомпанемента. Бразильский джаз: босса-нова, самба. Афро-кубинский джаз: маренго, мамбо, сальса, ча-ча-ча.

Тема 5. Соул: стилистические особенности исполнения

В основе стиля – блюзовый лад, пентатоника, элементы госпел.

Особенности вокально-исполнительской манеры soul: обилие вокальных приемов, в том числе slide, belting, growl, субтон, оф-питч, йодль, вибрато, dirty tone, бендинг; многочисленная мелизматика в импровизации; мощный звук, не переходящий в головной на высоких нотах (shout); сложная ритмика (сочетание триолей, группетто, синкоп); граунд-бит и офф-бит; экспрессивный вокал; речевая позиция; эмоциональная выразительность; четкость дикции; естественное звукообразование (использование голосового аппарата в пении, как в процессе речи); блюзовая орнаментика с использованием мордентов и форшлагов; импровизация, варьирование мелодии с использованием слов, а не скэта, как в джазе; виртуозная вокальная техника.

Тема 6. Блюз: стилистические особенности исполнения

Блюз как афроамериканский жанр музыкального искусства, его традиции, манера и особенности исполнения. Стилистические особенности: блюзовый лад, скользящие (не фиксированные) понижения ступеней лада, импровизационность, 12-тактовый период, вопросно-ответная структура, «черный» и «белый» блюз. Вокально-исполнительские приемы: блюзовое интонирование, опевания, бендинг, глиссандо, dirty tones, мелизмы, growl, rattle, shouting, субтон, vibrato, компрессия звука, off-pitch, блюзовое чувство, использование всех резонаторов.

Тема 7. Вокально-исполнительские особенности 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, фальцетный драйв, субтоновый драйв, грудной драйв, тванг, фрай.

Экстремальные виды вокала: скриминг, штробас, ратл, гроулинг, гуттурал, харш, инхейлскрим, фрай-скриминг, грим, шрайк, фальцетный скриминг, кроак, пигвойс.

*Тема 8. Вокально-исполнительские особенности
этнической музыки*

Народная музыка как компонент народного творчества и ветвь музыкального искусства. 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.

Виды народной музыки: традиционная фольклорная музыка (traditional folk music); возрожденная народная музыка (contemporary folk music или folk revival music).

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

Славянская народная манера: эстетика открытого звука, речевая манера голосоведения, речевая артикуляция, резкое разделение регистров (чаще однорегистровое пение в пределах октавы), пение на местном наречии. Исполнительские приемы народной манеры: скольжения, форшлаги, озвучивание согласных (растягивание слова на добавочные гласные), повторность слогов, разрыв слов, вставные междометия.

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 (contemporary folk music или folk revival music), ее применение в современных джазовых, поп- и рок-композициях (т. е. стилизованная народная музыка). Зависимость вокально-исполнительской техники от национальных традиций данного народа.

Исполнительские приемы: горловое, обертоновое пение, йодль.

*Тема 9. Вокально-театральные и синтетические жанры:
особенности исполнения*

Вокально-театральные жанры: рок-опера, водевиль, оперетта, бурлеск, мюзикл, мюзик-холл, ревю и т. д. Характеристика

вокального звучания в зависимости от вокально-театрального жанра. 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). Особенности мюзикл-вокала: кантиленная техника, декламационно-речитативная техника, тембровая наполненность в зависимости от образа и роли (комические, драматические, травести, возрастные и т. д.), сочетание пения и движения, четкая артикуляция, использование бродвейской манеры пения, насыщенное грудное звучание, речевое положение мягкого нёба, плотное смыкание связок.

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

Особенности исполнительской техники в синтетических жанрах (симфорок, симфоджаз, симфоник-металл, неоклассика, classical crossover): кантиленная техника, мягкая атака, регистровая сглаженность, полетность звука, манера пения legit (приближенная к академической).

Раздел 2. Формирование исполнительских навыков в процессе работы над репертуаром

Тема 10. Этапы работы над репертуаром

Показ произведения, сравнение различных вариантов исполнения. Музыкально-теоретический анализ произведения. Ознакомление и разбор музыкального и поэтического текста. Работа над музыкальной драматургией. Работа над поэтическим текстом (образная и артикуляционная). Работа над произведением: анализ трудных мест, работа над интонацией, артикуляцией, дикцией, особенностями ритма. Пение a cappella с отработкой трудных мест. Техническая работа над исполнительскими штрихами и приемами. Художественная интерпре-

тация песен. Соответствие интерпретации исполнителя авторскому замыслу.

Режиссура сценического номера. Создание сценического образа (амплуа) и его компонентов (сценический костюм, грим, прическа, пластика). Соответствие амплуа музыкальному образу произведения. Смена образов в концертной программе.

Тема 11. Средства художественной выразительности в эстрадно-джазовом вокале

Правильное представление о звуке. Смешанное звукообразование. Речевая окраска голоса. Понятие «вокальный слух». Мелодика и голосоведение.

Дыхание как средство выразительности. Дыхание в различных стилистических манерах. Анкеровка. Виды анкеровки. Значение анкеровки для выработки насыщенного тембра голоса.

Качество тембра: признаки качественного тембра; факторы, влияющие на качество тембра.

Понятия «манера исполнения», «индивидуальная манера исполнения». Манера звукоизвлечения, способы звукоизвлечения. Стилистическая манера. Исполнительская манера. Связь манеры пения с музыкальным стилем. Поиск индивидуальной исполнительской манеры (саунда).

Фразировка: вокальная фразировка, характер фразировки, ее эмоциональная окраска.

Метроритм: триольная джазовая концепция, синкопа, граунд бит, офф бит, ритмические фигуры, грувы.

Акценты: динамические, мелодические, ритмические.

Динамика голоса: качество голоса в подвижной и неподвижной динамике, филировка звука.

Штрихи: основные (легато, стаккато, нон легато, маркато, портаменто, тенуто) и джазовые.

Вокально-технические приемы как критерий мастерства эстрадного исполнителя. Специфические вокальные приемы в различных исполнительских манерах. Вокально-технические приемы и характеристика звучания в различных стилях эстрадной музыки. Орнаментика: фигурации, фиоритуры, пассажи, тираты. Мелизмы: форшлаг, мордент, группетто, трель, арпеджио. Вокальная орнаментика «riffs» (риффы), «runs» (пробежки), «curls» (завитки), «loops» (петли).

Тема 12. Сценическое воплощение художественного образа в вокальных произведениях

Понятие музыкально-художественного образа, его сценическое воплощение. Многогранность художественного образа. Понятие артистизма. Исполнительская культура певца. Правила работы с микрофоном. Взаимодействие вокалиста с музыкантами на сцене. Взаимодействие исполнителя 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.

Раздел 3. Специфика работы вокалиста в студии звукозаписи

Тема 13. Специфика работы со звукозаписывающей аппаратурой

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

Тема 14. 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.

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
дневная форма получения образования

Разделы и темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные		
Введение	2	2		
<i>Тема 1. Искусство эстрадного пения: истоки, жанры, стилевые направления</i>	10	10		
<i>Тема 2. Техническое обеспечение учебной дисциплины «Вокал»</i>	2	2		
Раздел 1. Вокально-исполнительские особенности современной эстрадной музыки				
<i>Тема 3. Вокально-исполнительские особенности популярной музыки</i>	124	78	46	академический концерт
<i>Тема 4. Вокально-исполнительские особенности джазовой музыки</i>	90	62	28	технический зачет
<i>Тема 5. Соул: стилистические особенности исполнения</i>	28	28		
<i>Тема 6. Блюз: стилистические особенности исполнения</i>	12	12		
<i>Тема 7. Вокально-исполнительские особенности рок-музыки</i>	16	16		
<i>Тема 8. Вокально-исполнительские особенности этнической музыки</i>	12	12		
<i>Тема 9. Вокально-театральные и синтетические жанры: особенности исполнения</i>	12	12		
Раздел 2. Формирование исполнительских навыков в процессе работы над репертуаром				
<i>Тема 10. Этапы работы над репертуаром</i>	10	10		
<i>Тема 11. Средства художественной выразительности в эстрадно-джазовом вокале</i>	28	28		

<i>Тема 12.</i> Сценическое воплощение художественного образа в вокальных произведениях	12	12		
Раздел 3. Специфика работы вокалиста в студии звукозаписи				
<i>Тема 13.</i> Специфика работы со звукозаписывающей аппаратурой	6	6		
<i>Тема 14.</i> Практическое применение навыков записи вокала	10	10		
Всего...	374	300	74	экзамен, зачет

**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ**
заочная форма получения образования

Разделы и темы	Количество аудиторных часов		УСР	Форма контроля знаний
	всего	индивидуальные		
Введение	2	1		
<i>Тема 1. Искусство эстрадного пения: истоки, жанры, стилевые направления</i>	10	4		
<i>Тема 2. Техническое обеспечение учебной дисциплины «Вокал»</i>	2	1		
Раздел 1. Вокально-исполнительские особенности современной эстрадной музыки				
<i>Тема 3. Вокально-исполнительские особенности популярной музыки</i>	124	24		
<i>Тема 4. Вокально-исполнительские особенности джазовой музыки</i>	90	12		
<i>Тема 5. Соул: стилистические особенности исполнения</i>	28	8		
<i>Тема 6. Блюз: стилистические особенности исполнения</i>	12	4		
<i>Тема 7. Вокально-исполнительские особенности рок-музыки</i>	16	6		
<i>Тема 8. Вокально-исполнительские особенности этнической музыки</i>	12	4		
<i>Тема 9. Вокально-театральные и синтетические жанры: особенности исполнения</i>	12	4		
Раздел 2. Формирование исполнительских навыков в процессе работы над репертуаром				
<i>Тема 10. Этапы работы над репертуаром</i>	10	2		
<i>Тема 11. Средства художественной выразительности в эстрадно-джазовом вокале</i>	28	8		

<i>Тема 12.</i> Сценическое воплощение художественного образа в вокальных произведениях	12	6		
Раздел 3. Специфика работы вокалиста в студии звукозаписи				
<i>Тема 13.</i> Специфика работы со звукозаписывающей аппаратурой	6	2		
<i>Тема 14.</i> Практическое применение навыков записи вокала	10	2		
Всего...	374	88	286	экзамен, зачет

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. – Изд. 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. *Брейнер, С. Р.* Упражнения для вокалистов эстрадной специализации. Ноты : ноты / С. Р. Брейнер. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 43 с.

6. *Гонтаренко, Н. Б.* Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 160 с.

7. *Гутман, О.* Гимнастика голоса. Руководство к развитию и правильному употреблению органов голоса в пении и система правильного дыхания [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. Гутман. – Изд. 8-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2022. – 80 с. – Режим работы: <https://e.lanbook.com/book/196727>. – Дата доступа: 17.03.2022.

8. *Емельянов, В. В.* Доказательная педагогика в развитии голоса и обучении пению : учеб. пособие / В. В. Емельянов. – Изд. 2-е., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 488 с.

9. *Емельянов, В. В.* Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емельянов. – Изд. 9-е., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 168 с.

10. *Карягина, А. В.* Джазовый вокал : практ. пособие для начинающих (+CD) / А. В. Карягина. – Изд. 5-е. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 48 с.

11. *Кочетов, Н. Р.* Вокальная техника и ее значение : учеб. пособие / Н. Р. Кочетов. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 52 с.

12. *Кофлер, Л.* Искусство дыхания как основа звукоизвлечения : учеб. пособие / Л. Кофлер. – СПб. : Планета музыки, 2019. – 320 с.

13. *Малишава, В. П.* Практика опыта теории в классе эстрадного пения [Ноты] : учеб. пособие / В. П. Малишава. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2020. – 58 с.

14. *Сафронова, О. Л.* Распевки: хрестоматия для вокалистов / О. Л. Сафронова. – СПб. : Планета музыки, 2009. – 70 с. – нот. ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).

15. *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.

16. *Стулова, Г. П.* Акустические основы вокальной методики : учеб. пособие / Г. П. Стулова. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 144 с.

17. *Сэнтли, Ч.* Искусство пения и вокальной декламации : учеб. пособие / Ч. Сэнтли ; пер. с англ. Н. А. Александровой. – Изд. 3-е, стер. – СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2019. – 93 с.

Дополнительная

1. *Безант, А.* Вокалист. Школа пения : учеб. пособие / А. Безант. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 192 с.

2. *Бордоньи, М.* Искусство фразировки, дыхания, акцентов и выразительности. Вокализы для средних и высоких голосов. Ноты / М. Бордоньи. – Изд. 2-е., стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 64 с.

3. *Брейнер, С. Р.* Упражнения для вокалистов эстрадной специализации. Ноты / С. Р. Брейнер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 44 с.

4. *Гей, Ю.* Немецкая школа пения : учеб. пособие / Ю. Гей. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 328 с.

5. *Делле Седие, Э.* Вокальное искусство : учеб. пособие / Э. Делле Седие. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 176 с.

6. *Дюпре, Ж.-Л.* Искусство пения : учеб. пособие / Ж.-Л. Дюпре. – СПб. : Планета музыки, 2021. – 288 с.

7. *Кофлер, Л.* Забота о голосе. Золотое правило здоровья : учеб. пособие / Л. Кофлер. – Изд. 3-е, стер. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 64 с.

8. *Лебедев, А. Е.* Теория музыкально-исполнительского искусства : учеб.-метод. пособие / А. Е. Лебедев. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 320 с.

9. *Левидов, И. И.* Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. И. Левидов – М. : Юрайт, 2020. – 268 с.

10. *Марцо, Э.* Искусство вокализации. Тенор. Выпуск 1. Ноты / Э. Марцо. – СПб. : Планета музыки, 2020. – 140 с.

Образовательные интернет-ресурсы

www.vocal.ru

www.classicalforum.ru

www.rockvocalist.ru

www.vocalist.org.uk

www.learnmusic.ru

www.jazz.ru

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Вокал» включает 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 для студентов 1 и 2 курсов, которые включают

теоретические знания музыкальной терминологии и практические знания наиболее известных образцов джазовых стандартов. Технический зачет по вокалу для начальных курсов является подготовкой к изучению таких дисциплин, как «Джазовые стандарты» и «Основы джазовой импровизации».

В целях овладения техникой вокального мастерства, соответствующей требованиям современного эстрадного исполнительского искусства, а также исполнительскими приемами в различных стилях эстрадной музыки, в программе предложены требования к зачетно-экзаменационному контролю, который содержит разножанровый и разностилевой репертуар.

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 cappella;
- 2) знание музыкальных терминов;
- 3) уметь аккомпанировать по цифровке любой из стандартов (из предложенного списка) в удобной для голоса тональности.

**Список джазовых стандартов к техническому зачету
по вокалу для студентов 1 и 2 курсов**

I курс I семестр

1. Bye, bye blackbird (M. Dixon / R. Henderson)
2. Fly me to the moon (B. Howard)
3. Let's it snow (J. Styne / S. Cahn)
4. Hello, Dolly! (J. Herman)
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. Summertime (D. Heyward / G. Gershwin)
4. Blue moon (L. Hart / R. Rodgers)
5. Don't get around much anymore (D. Ellington / B. Russel)

II курс III семестр

1. How high the moon (N. Hamilton / M. Lewis)
2. What a wonderful world (G. D. Weiss / B. Thiele)
3. My favorite things (O. Hammerstein / R. Rodgers)
4. The girl from Ipanema (A. C. Jobim / N. Gimbel)
5. My funny Valentine (L. Hart / R. Rodgers)

II курс IV семестр

1. Lullaby of birdland (G. D. Weiss / G. Shearing)
2. All the things you are (O. Hammerstein / J. Kern)
3. Misty (J. Burke / E. Garner)
4. Cry me a river (A. Hamilton)
5. It don't mean a thing (D. Ellington / I. Mills)

Примерный список музыкальных терминов

Canto	Twice as fast	Ground beat
Up beat	Medium fast	Blue notes
Off beat	Fast	Tutti
Assai vivo	Beat	Whip
Drive	Spiritual	Single
Slow bounce	Scat	Dirty tones
Piu mosso	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	Shuffle
Tenderly	Fusion	Whip
Stop time	Scat	Runs
Riff	Bridge	Back beat
Growl	Twang	Belting

Примерные требования к зачетно-экзаменационному репертуару

1 курс

- песня на белорусском языке или песня белорусского автора;
- песня славянского композитора;
- песня зарубежного автора на языке романской или германской группы;
- песня по выбору.

2 курс

- песня на белорусском или русском языке;
- песня советского композитора;
- песня патриотического содержания на русском или белорусском языке;
- песня в стиле R'n'B, Рок, Фанк, Рэгги или Соул;
- джазовый стандарт или Italian pop;
- песня по выбору.

3 курс

- песня белорусского автора;
- произведение в стиле folk, folk-modern, folk-rock, этно-поп или Christmas song, или кантри;
- номер из мюзикла или рок-оперы;
- песня на языке славянской группы;
- джазовая баллада (или рок-баллада, или поп-баллада), или Latin Jazz;
- песня по выбору.

4 курс – Госпрограмма:

- произведение белорусского композитора на белорусском языке или обработка белорусской народной песни;
- популярное произведение зарубежного композитора на языке романской или германской группы;
- популярное произведение зарубежного или белорусского композитора на языке славянской группы;
- песня по выбору.

*Выпускники наряду с песней профессионального белорусского композитора на зимнем прослушивании могут показать свою авторскую песню. По решению комиссии будет сделан выбор в пользу того или иного произведения.

Интернет-ресурсы минусовых фонограмм

[www. minus1.me](http://www.minus1.me)

[www. ruminus.ru](http://www.ruminus.ru)

[www. minusok.com](http://www.minusok.com)

[www. netminusa.ru](http://www.netminusa.ru)

[www. x-minus.me](http://www.x-minus.me)

[www. xm-russia.org](http://www.xm-russia.org)

[www. minusmaker.ru](http://www.minusmaker.ru) (тексты песен)

[www. minusy.ru](http://www.minusy.ru)

[www. mp3sort.com](http://www.mp3sort.com)

[www. musofond.fm](http://www.musofond.fm)

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, обильное и стилевое разнообразие выбранных произведений.
- 8 баллов** Программа исполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, продемонстрировано свободное владение вокально-техническими и сценическими средствами выразительности в музыкальных произведениях разных стилевых направлений, высокий музыкально-художественный вкус сценической интерпретации, стилевая компетентность, но художественный и эмоциональный образ не доработаны. Сценография имеет технические ошибки.
- 7 баллов** Программа исполнена на хорошем профессиональном уровне, наличие комплекса исполнительских вокальных навыков (интонирование, хорошее чувство ритма, точные штрихи, звуковедение), но недостаточно осмыслен музыкальный и литературный авторский текст, не раскрыт художественный образ произведений, есть вокально-технические неточности в исполнении, сценография и сценический костюм не доработаны.
- 6 баллов** Выступление среднего профессионального уровня. Достаточно свободное владение голосом, продемонстрирован музыкально-художественный вкус в выбранных произведениях, но техническая, художественная и эмоциональная стороны исполнения не доработаны. Неточная передача авторского текста, выбранные вокально-технические и исполнительские приемы не соответствуют стилистике и жанру представленных произведений. Сценография и сценический костюм не доработаны.

- 5 баллов** Выступление ниже среднего профессионального уровня, но продемонстрированы достаточные знания и навыки в объеме учебной программы и хороший уровень исполнительской вокальной культуры. Имеются стилевые, вокально-технические и интонационные ошибки, не решена задача раскрытия художественного образа, концертный номер сценически неточно продуман (сценография, пластика, сценический костюм).
- 4 балла** Выступление продемонстрировало вокальную технику удовлетворительного уровня. Достаточный объем знаний и вокально-технических навыков в рамках образовательного стандарта, допустимый уровень исполнительской культуры. Низкий уровень звукового баланса, интонирование условное, много ошибок в прочтении авторского текста, программа однообразна по стилистике, сценическое оформление практически отсутствует.
- 3 балла** Выступление посредственного уровня. Не выучен текст, грязное интонирование, низкий уровень владения вокальной техникой, отсутствие сценического вида, сценографии, не раскрыт художественный образ. Программа стилистически однообразна, низкий уровень музыкальной культуры исполнения.
- 2 балла** Выступление неудовлетворительного, очень низкого вокально-технического и художественного исполнительского уровня.
- 1 балл** Отсутствие выступления. Отказ от исполнения программы. Отсутствие знаний и компетентности в рамках образовательного стандарта.

Учебное издание

ВОКАЛ

*Учебная программа
учреждения высшего образования для специальности
1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям),
направления специальности
1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)*

Редактор Н. А. Милькевич
Технический редактор Л. Н. Мельник

Подписано в печать 15.03.2023. Формат 60x84 ¹/₁₆.
Бумага офисная. Цифровая печать.
Усл. печ. л. 1,63. Уч.-изд. л. 0,88. Тираж 20 экз. Заказ .

Издатель и полиграфическое исполнение:
учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств».
Свидетельство о государственной регистрации издателя, изготовителя,
распространителя печатных изданий № 1/177 от 12.02.2014.
ЛП № 02330/456 от 23.01.2014.
Ул. Рабкоровская, 17, 220007, г. Минск.