

Учреждение образования
«Белорусский государственный университет культуры и искусств»

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе БГУКИ

С. Л. Шпарло

« 06 » 07 2023

Регистрационный № УД-~~6-05/~~эуч

**ТЕХНИКА ЭСТРАДНОГО ВОКАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА**

*Учебная программа
учреждения высшего образования по учебной дисциплине
для специальности
6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады,
профилизации: Эстрадно-джазовый вокал*

Учебная программа составлена в соответствии с примерным учебным планом учреждения высшего образования по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады профилизации: эстрадно-джазовый вокал. Регистрационный № № 6-05-02-08/23 уч.

СОСТАВИТЕЛИ:

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

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

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Н.И. Дожина, заведующий кафедрой музыкально-теоретических дисциплин учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств», кандидат искусствоведения, доцент;

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

РЕКОМЕНДОВАНА К УТВЕРЖДЕНИЮ:

*кафедрой эстрадной музыки учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № Мот 04.05.2023);
президиумом научно-методического совета учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 7 от 05. 04 .2023)*

СОГЛАСОВАННО

Директор учреждения Заслуженный коллектив Республики Беларусь «Белорусский государственный академический музыкальный театр»

С.А. Пукита

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Техника эстрадного вокального исполнительства» является частью теоретической и практической подготовки специалистов специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады (профилизации: Эстрадно-джазовый вокал) и преподается в тесной взаимосвязи с учебными дисциплинами «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Методика преподавания спецдисциплин», «Основы джазовой импровизации», «Сценическая речь», «Голосо-речевой тренинг», «История вокального исполнительства», «Теория музыки и сольфеджио» и др.

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

Задачи учебной дисциплины:

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

Освоение учебной дисциплины «Техника эстрадного вокального исполнительства» должно обеспечить формирование профессиональной специализированной компетенции СК-11. Применять основные технические приемы эстрадного вокального исполнительства на основе знания об истории вокального исполнительства, творчестве выдающихся представителей мирового и отечественного эстрадного вокального искусства. Этапы освоения компетенции позволяют выпускнику *знать*:

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

уметь:

- анализировать процесс вокального исполнительства;
- выполнять упражнения для выработки и совершенствования правильных вокальных навыков в рамках самостоятельной работы;
- использовать современные вокально-технические приемы и средства художественной выразительности;
- применять теоретические знания о физиологии и акустике голоса в исполнительской деятельности;

владеть:

- профессиональным языком и терминологическим аппаратом эстрадного исполнителя;
- основными вокально-техническими и исполнительскими приемами;
- комплексом эстрадно-вокальных упражнений для решения конкретных педагогических задач.

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

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

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Значение, цель и задачи раздела учебной дисциплины «Техника эстрадно-вокального исполнительства». Ее роль и место в профессиональной подготовке специалиста высшей квалификации по специальности 6-05-0215-02 Музыкальное искусство эстрады (профилизации: Эстрадно-джазовый вокал). Взаимосвязь с другими учебными дисциплинами «Вокал», «Вокальный ансамбль», «Методика преподавания спецдисциплин», «Основы джазовой импровизации», «Сценическая речь», «Голосоречевой тренинг», «История вокального исполнительства» и др.

Тема 1. Строение голосового аппарата и голосообразование

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

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

Тема 2. Теории голосообразования

История изучения голоса. Голос и голосовые возможности. Механизмы голосообразования. Миоэластическая (А. Феррейн, XVIII в.) и нейрохронак-сическая (Р. Юссон, XX в.) теории голосообразования.

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

Понятия «диапазон голоса» (полный, рабочий, речевой, примарная зона), «тесситура» (высокая, средняя, низкая, удобная, неудобная). Основные регистры голоса: грудной, головной, свистковый. Понятия фальцета и фальцетно-

го звучания. Переходные звуки. Виды музыкального слуха и понятие вокального слуха.

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

Тема 3. Организация певческого дыхания

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

Современные компьютерные технологии в вокальном обучении.

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

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

Тема 4. Теория резонансного пения

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

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

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

Упражнения для формирования ощущений головного и грудного резонирования.

Тема 5. Артикуляционные навыки и исполнительские приемы

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

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

Структура джазовой ритмики: методический аспект. Овладение усложненной метроритмической пульсацией.

Упражнения для выработки ощущения вокального зевка, тренировки подвижности голоса, артикуляции. Упражнения на различные виды штрихов. Комплекс вокальных и ритмических упражнений Боба Столоффа.

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

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

Тема 6. Основные недостатки голосообразования

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

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

Тема 7. Рекомендации по гигиене голосового аппарата

Голосовая гигиена – это комплекс правил и действий, направленных на предотвращение заболеваний голосового аппарата. Правильный режим труда и отдыха. Условия корректной вокальной работы на вокальных занятиях:

внутренние – работа мышц, деятельность нервной системы, работа органов дыхания, сердца, функционирование органов слуха, зрения, эмоциональные реакции; внешние – рабочая обстановка (освещение, температура и влажность помещения, его проветривание, чистота и т. п.), звуки, шумы, посторонние лица, присутствующие на занятиях, системность в работе педагога. Нервно-психическая и голосовая нагрузки. Внешние и внутренние раздражители в профессиональной работе исполнителя.

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

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
дневной формы получения образования

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

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
заочной формы получения образования

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

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Литература

Основная

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

Дополнительная

1. *Белоброва, Е. Ю.* Техника эстрадного вокала / Е. Ю. Белоброва. – М. : Музыка, 2002. – 48 с.
2. *Григорьев, В.* Исполнитель и эстрада / В. Григорьев. – М. : Классика-XXI, 2006. – 156 с.
3. *Джойс, Л.* Как петь по-американски. Джазовый вокал : самоучитель / Л. Джойс. – Mel Bay, 2010. – 56 с.
4. *Дмитриев, Л. Б.* Основы вокальной методики : учеб. / Л. Б. Дмитриев. – М. : Музыка, 2016. – 366 с.
5. *Карягина, А. В.* Джазовый вокал : практич. пособие для начинающих (+ CD) / А. В. Карягина. – М. : Лань, 2008. – 48 с.
6. *Курчич, Е. В.* Подготовка специалистов в сфере музыкального искусства Беларуси / Е. В. Курчич // Весн. Беларус. дзярж. ун-та культуры і мастацтваў. – 2020. – № 4 (38). – С. 90–95.
7. *Маркези, М.* Школа пения : практ. рук. : в 3 ч. / М. Маркези ; общ. ред. Р. В. Котовой. – М. : Музыка, 2005. – 152 с.

8. *Нижникова, А. Б.* Формирование певческой культуры учителя музыки: теория и практика : учеб.-метод. пособие / А. Б. Нижникова ; Белорус. гос. пед. ун-т им. Максима Танка. – Минск : [б. и.], 2006. – 58, [1] с.

9. *Riggs, Сэт.* Пойте как звезды / Сэт Риггс. – СПб. : Питер, 2007. – 120 с.

10. *Федорцова, А. А.* Вокально-технические приемы в эстрадном исполнительстве / А. А. Федорцова // *Асноўныя тэндэнцыі развіцця сучаснай беларускай культуры : матэрыялы навук. канф. (Мінск, 23–24 лістап. 2011 г.).* – Мінск, 2013 г. – С. 412–417.

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

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

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

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

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

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

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

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

Рекомендуемые средства диагностики

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

– технический зачет способствует повышению уровня профессиональной компетентности и исполнительского мастерства (студент исполняет джазовый стандарт с аккомпанементом и сдает устно музыкальную терминологию);

– контрольный урок.

Преподавание учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих педагогических методов:

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

– активный (форма диалога, активного взаимодействия студента с преподавателем в процессе изучения материала дисциплины на индивидуальных занятиях);

– интерактивный (форма широкого взаимодействия студентов с преподавателем и между собой; направлен на увеличение активности обучающихся в процессе практических занятий и выполнения творческих заданий).