

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЛУГАНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО»

Кафедра музыкального искусства эстрады

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ МАСТЕРСТВО»
(СОЛЬНОЕ ПЕНИЕ)

Уровень высшего образования – магистратура
Направление подготовки – 53.04.02 Вокальное искусство
Программа подготовки – Эстрадно-джазовое пение
Форма обучения – очная
Год набора – 2024 год

Рабочая программа составлена на основании учебного плана с учетом требований ОПОП и ФГОС ВО направления подготовки 53.04.02 .Вокальное искусство программа подготовки – Эстрадно-джазовое пение, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 № 818

Программу разработала И.М.Макшанцева, старший преподаватель кафедры музыкального искусства эстрады

Рассмотрено на заседании кафедры музыкального искусства эстрады (Академия Матусовского)

Протокол № 1 от 28.08.2024 г.

Зав. кафедрой

Д.А.Рыкунова

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дисциплина «Исполнительское мастерство (сольное пение)» входит в обязательную часть и предлагается к изучению студентам 1, 2 курсов магистратуры (I, II, III, IV семестры) направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, программа подготовки Эстрадно-джазовое пение Академия Матусовского. Дисциплина реализуется кафедрой музыкального искусства эстрады.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с процессами изучения основных принципов овладения настоящими профессиональными качествами певца, овладения специфической техникой вокального мастерства, которая отвечает современным требованиям эстрадного исполнительского искусства. Занятия ориентированы на все виды практической деятельности, которые проходят в форме индивидуальных занятий.

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: индивидуальные занятия, самостоятельная работа студентов и консультации.

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме прослушивания сольной музыкальной программы.

Итоговый контроль в форме экзамена.

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 936 часа. Программой дисциплины предусмотрены индивидуальные занятия – 198 часов, самостоятельная работа – 639 часов и контроль – 99 часов, 26 з.е.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ.

Цель преподавания дисциплины: подготовка высоко профессиональных исполнителей в жанре эстрадно-джазового пения, которые освоили необходимый комплекс знаний, умений и навыков для разнообразной творческой профессиональной деятельности, а именно:

- Устойчивого певческого дыхания;
- Физиологически свободного звучания голоса (ровность диапазона, кантилена);
- Сформированности тембра, его индивидуальности (собственной неповторимой окраской голоса);
- точного интонирования
- хорошей дикции, четкой артикуляции;
- владения чувством темпа, ритмической пульсации;
- воспитания всесторонне развитой личности.

Задачи изучения дисциплины: осознание студентом-магистрантом необходимости четкой и последовательной работы над развитием собственных творческих способностей при условии естественного сочетания музыкально-художественных и технических навыков:

- Изучение комплекса профессионально-ориентированных и музыкально-теоретических дисциплин.
- Изучение известнейших образцов эстрадно-джазового пения в разных его формах, стилях и направлениях.
- Умение работать с современной аппаратурой.
- Формирование навыков творческой выразительности и артистизма, приобретение навыков манеры исполнения, имиджа, определения характера произведения.

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Дисциплина «Исполнительское мастерство (сольное пение)» входит в обязательную часть студентов направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство, программа подготовки – Эстрадно-джазовое пение.

Данному курсу должно сопутствовать изучение таких дисциплин, как «Основы вокальной методики», «Вокальный ансамбль».

В программе учтены межпредметные связи с другими учебными дисциплинами.

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО направления подготовки 53.04.02 Вокальное искусство:

Универсальные компетенции (УК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
УК-6	способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки	Знать: свои личностные способности и ресурсы Уметь: адекватно оценивать свои способности и возможности с соответствием конкретной ситуации Владеть: навыками самодиагностики личностных коммуникативных способностей в деловом взаимодействии

Профессиональные компетенции (ПК):

№ компетенции	Содержание компетенции	Результаты обучения
ПК-1	способен осуществлять на высоком профессиональном уровне сольную музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца	Знать: специфику работы под. рояльный акомпанемент, ансамбль, оркестр; стили эстрадной и джазовой музыки; специфику работы с микрофоном и фонограммой. Уметь: Использовать потенциал, возможности своего голоса и приобретённые вокально-технические навыки при исполнении произведений; Самостоятельно анализировать художественные и технические особенности вокальных произведений работать с современной аппаратурой выбирать репертуар Владеть: навыками: музыкально-исполнительская деятельности:

		педагогической деятельности; научно-методической деятельности; разработки образовательных программ, инновационных методик и дисциплин (модулей), учебно-методических комплексов; создания условий для внедрения инновационных методик и дисциплин (модулей) в педагогическую деятельность;
ПК-3	Способен создавать убедительный сценический образ, достигать органического единства музыкального материала и пластики	Знать: правила охраны и гигиены голосового аппарата; специфику и теоретические способы эстрадно-джазового сольного исполнительства; Уметь: импровизировать в джазовой манере и использовать стилистические вокальные приёмы исполнения Владеть: изучениями ресурсов образовательных систем и проектирование программ развития образовательных систем в области музыкального искусства и педагогики;
ПК-4	Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ высшего образования по направлениям подготовки вокального искусства и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации	Знать: различные вокально-исполнительские стили и их характеристики, специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства Уметь: осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения, анализировать произведения с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; Владеть: навыками критического разбора процесса исполнения музыкального произведения, сравнительного анализа разных исполнительских интерпретаций, прочтения нотного текста во всех его деталях и на основе этого создания собственной интерпретации музыкального произведения.

5. СТРУКТУРА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Название содержательных модулей и тем	Количество часов			
	Очная форма			
	всего	в том числе		
из		с.р.	кон	
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (I СЕМЕСТР)				
Тема 1.1. Сглаживание регистров	37	9	25	3
Тема 1.2. Кантилена	35	9	23	3
Тема 1.3. Вибрато	35	9	23	3
Тема 1.4. Вокальные приёмы.Милизматика	38	9	23	6
Тема 1.5. Динамика	35	9	23	3
Всего часов за 1 семестр	180	45	117	18
РАБОТА НАД МАНЕРОЙ ИСПОЛНЕНИЯ (II СЕМЕСТР)				
Тема 2.1. Творческий подход к исполнению вокального произведения	51	12	31	8
Тема 2.2. Интерпритация	51	12	32	7
Тема 2.3. Характер звука	50	12	31	7
Тема 2.4. Стилевые особенности вокального произведения	50	12	31	7
Тема 2.5. Романс	50	12	31	7
Всего часов за 2 семестр	252	60	156	36
ИМПРОВИЗАЦИЯ (III СЕМЕСТР)				
Тема 3.1. Вокальная импровизация	41	7	28	6
Тема3.2. Инструментальноепение	42	7	29	6
Тема 3.3. Джазовые стандарты	46	10	30	6
Тема 3.4. Мюзиклы	41	7	28	6
Тема 3.5. Мировые хиты	41	7	28	6
Тема 3.6. Рок-оперы	41	7	28	6
Всего часов за 3 семестр	252	45	171	36
РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ. (IV СЕМЕСТР)				
Тема 4.1. Актёрское мастерство	66	12	51	3
Тема 4.2. Сценическое поведение в жанре	62	12	48	2
Тема 4.3 Эмоциональное воплощение.	62	12	48	2
Тема 4.4. Подготовка к государственному экзамену-концерту	62	12	48	2
Всего часов за 4 семестр	252	48	195	9
Итого	936	198	639	99

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ (I СЕМЕСТР)

Тема 1.1 Сглаживание регистров.

Распевки октавные на **legato** и **staccato**. Упражнения на большом развёрнутом арпеджио. Пение упражнений на смешивании регистров.

Тема 1.2. Кантилена.

Понятие и изучение основ кантиленной манеры исполнения. Распевки, пение фраз на мягкой атаке.

Тема 1.3. Вибрато.

Понятие техники вибрато. Основные принципы использования вибрато. Равномерность и частота вибрато.

Тема 1.4. Вокальные приёмы. Мелизматика.

Понятие вокальных приёмов. Понятие мелизматики. Использование их в исполнении вокальных произведений.

Тема 1.5. Динамика.

Упражнения на развитие динамики. Филировка звука. Работа над звуковыми акцентами. Использование разных видов атак. Пение на **piano**.

РАБОТА НАД МАНЕРОЙ ИСПОЛНЕНИЯ (II СЕМЕСТР)

Тема 2. 1. Творческий подход к исполнению вокального произведения.

Создание **вокальной** аранжировки произведения. Работа над содержанием и художественным образом песни. Расстановка смысловых акцентов. Ассоциативные сравнения. Драматургия текста. Эмоциональное проявление чувств в исполнении.

Тема 2.2. Интерпретация.

Понятие интерпретации. Изучение и разбор произведений в творчестве мэтров эстрады и джазового искусства. Разработка собственной интерпретации произведения.

Тема 2. 3. Характер звука.

Фразировка звука в разных стилях и жанрах. Исполнение, характерное для разных стилей (микстование, гроулинг, скриминг).

Тема 2.4. Стилиевые особенности вокального произведения.

Ритмический рисунок, гармонизация, звуковысотные отличия. Характер сопровождения.

Тема 2. 5. Романс.

Понятие жанра романса. Прослушивание романсов. Образное и художественно-эмоциональное содержание романсов. Поиски способов музыкальной выразительности и вокально-технических приёмов при исполнении романса.

ИМПРОВИЗАЦИЯ (III СЕМЕСТР)

Тема 3.1. Вокальная импровизация.

Развитие ритмического мышления. Отработка артикуляционно-слоговых формул. Средства выразительности и способы звукоизвлечения в джазовом пении (глиссандо, пение субтоном, джазовое вибрато, филировка звука) Овладение приёмом речитативного пения.

Тема 3.2. Инструментальное пение-скэт.

Имитация оркестровых инструментов. Овладение свинговой манерой пения. Синкопированно-ритмический рисунок и рубато.

Тема 3.3. Джазовые стандарты.

Понятие темы и структуры джазового стандарта. Изучение основных принципов работы по джазовому пению. Стилиевые особенности джазового исполнения.

Тема 3.4. Мюзиклы.

Понятие жанра мюзикла. Стилиевые особенности и характер исполнения данного жанра. Работа над вокальными трудностями мюзикла.

Тема 3.5. Мировые хиты.

Изучение основных проблем и задач в работе над мировым хитом. Использование приобретённых вокально-технических навыков в исполнении мирового хита.

Тема 3.6. Рок-оперы.

Понятие жанра. Работа над вокальными трудностями рок-оперы. Стилиевые особенности и характер исполнения данного жанра.

РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ. (IV СЕМЕСТР)

Тема 4.1. Актёрское мастерство.

Работа над художественным замыслом и образом произведения. Актёрское и творческое решение. Психологический настрой и перевоплощение. Владение мимикой и жестом.

Тема 4.2. Сценическое поведение в жанре.

Влияние характера произведения на сценическое поведение певца. Сценическая импровизация. Свобода исполнения. Сценическая привлекательность.

Тема 4.3. Эмоциональное воплощение.

Исполнительская концепция. Ньюансировка. Творческое воображение. Развитие фантазийных представлений исполнителя.

Тема 4.4. Подготовка к государственному экзамену-концерту.

Усовершенствование произведений программы государственного экзамена. Использование всего арсенала вокальной техники с учётом стилиевых особенностей произведения, донесение художественного образа до слушателя. Репетиции с концертмейстером, инструментальным ансамблем, иллюстраторами и бэк-вокалистами.

7. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Самостоятельная работа студентов обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным занятиям. Основными формами самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины «Теория и история социально-культурной деятельности» является работа над темами для самостоятельного изучения и подготовка докладов к практическим занятиям.

СР включает следующие виды работ:

- работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и учебной литературы;
- поиск и обзор литературы и электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса;
- выполнение домашнего задания в виде подготовки доклада по изучаемой теме;
- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку;
- подготовка к практическим занятиям;
- для студентов заочной формы обучения – выполнение контрольной работы;
- подготовка к экзамену.

7.1. ТЕМЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Тема №1. Подготовка сольной программы

1. Анализ основных направлений стилей и жанров вокального искусства
2. Подбор репертуара, соответствующего уровню подготовки студента

Термины: стиль, жанр, вокал, вокальное искусство, репертуар, сольная программа.

Выполнить:

1. Ознакомиться с основными направлениями, стилями и жанрами вокального искусства;
2. Необходимый минимум профессионального репертуара соответствующего возрастным особенностям певческого голоса и уровню подготовки студента.

Литература: [[3–С.126-171](#); [5–С.28-42](#); [7–С.57-61](#); [9–С.52-57](#); [12–С.52-54](#); [13–С.25-31](#); [28–С.20-23](#); [31–С.18-19](#); [39–С.3-296](#); [46–С.31-65](#)]

Тема №2. Интерпретация вокальных произведений

1. Изучение музыкального произведения в вокально-исполнительской деятельности
Анализ вокальных произведений

Термины: вокально-исполнительская деятельность, музыкальное произведение, интерпретация, индивидуальность, музыкально-поэтический текст, анализ, жанр, стиль, вокальная партия, метр, ритм.

Выполнить:

1. План анализа вокальных произведений

2. Анализ музыкально-поэтического содержания эстрадного произведения
3. Собственная интерпретация музыкального произведения

Литература: [[2–С.81-86](#); [8–С.66-599](#); [23–С.183-271](#); [25–С.136-192](#); [48–С.10139](#); [49](#)]

Тема №3. Джазовая импровизация

1. Виды импровизации
2. Развитие эмоциональности, музыкального и импровизаторского мышления, собственного исполнительского стиля
3. Прослушивание и поэлементный анализ музыкальных (джазовых) произведений
4. Джазовая импровизация как творческое самовыражение, индивидуальная манера пения

Термины: профессиональная подготовка исполнителей, джазовая импровизация, музыкальные способности, способности к импровизации, психологическая подготовка, творческое самовыражение.

Выполнить:

1. Изучение истории возникновения музыкальных течений, певческих школ, элементов музыкальной выразительности
2. Ознакомиться с видами джазовой импровизации, освоить разные типы импровизационного исполнения
3. Обозначить особенности исполнения зарубежных и отечественных вокалистов
4. Изучить структуру способностей музыканта-вокалиста
5. Работа над звукопроизношением, певческим дыханием
6. Занятия вокальной импровизацией
7. Тренинг сценических образов и ролей
8. Упражнения саморегуляции
9. Упражнение на осознание ценностно-смысловых акцентов
10. Сочинение музыкальных композиций по заданным критериям

Литература: [[8–С.66-599](#); [23–С.13-196](#); [24–С.75-78](#); [41–С.17-186](#); [42–С. 2-22](#); [43–С. 3-78](#)]

Тема №4. Эмоциональное воплощение художественного образа вокального произведения

1. Работа над художественным содержанием и образом произведения
2. Определение влияния характера произведения на сценическую подготовку певца

Термины: художественный образ, эмоции, характер, актерское мастерство, сценические движения, интерпретация, текст, образ персонажа перевоплощение, исследование.

Выполнить:

1. Разбор и глубокий анализ поэтического текста исполняемого произведения
2. Определение стиля исполняемого произведения
3. Игра на фотепиано своей партии исполняемого произведения

Литература: [[2–С.81-86](#); [8–С.66-599](#); [19–С.74-88](#); [23–С.183-271](#); [25–С.136-192](#); [33–С.159-183](#); [48–С.10-139](#); [49](#)]

Тема №5. Основы актёрского мастерства

1. Раскрепощение на сцене, преодоление скованности и страха выступления
2. Владение мимикой и жестом как средствами актерского мастерства
3. Работа над сценическим образом
4. Пластика движений вокалиста
5. Работа с текстом вокального произведения

Термины: сцена, мастерство актёра, мимика, жесты, сценический образ, импровизация, пластика.

Выполнить:

1. Создать свой неповторимый творческий образ
2. Артикуляционная гимнастика
3. Формировать умения выразить с помощью жестов и мимики свое состояние.
4. Анализ поэтического содержания текста исполняемого произведения

Литература: [[4–С.3-90](#); [6–С.125-128](#); [7–С.43-54](#); [22–С.15-139](#); [27;36–С.144188](#); [47–С.8-217](#); [49–С.4-35](#)]

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕПЕРТУАР:

Бродвейские мюзиклы

1. ThreepennyOpera, The/ «Трехгрошовая опера»: музыка: Курт Вайль, либретто: Бертольт Брехт (по «Трехгрошовому роману») (1933)
2. MyFairLady / «Моя прекрасная леди»: музыка: Фредерик Лоу, либретто и песенные тексты: Алан Джей Лернер (1956)
3. SoundofMusic, The / «Звуки музыки» музыка: Ричард Роджерс, либретто: Ховард Линдсей & Рассел Круз, песенные тексты: Оскар Хаммерстайн (1959)
4. Oliver! / «Оливер!»: музыка, либретто и песенные тексты: Лайонел Барт (1960)
5. FiddlerontheRoof / «Скрипач на крыше» музыка: Джерри Бок, либретто: Джозеф Стайн, песенные тексты: Шелдон Харник (1964)
6. Hair / «Волосы» музыка: Гэлт МакДермот, либретто: Джеймс Рэйдо (1968)
7. JesusChristSuperstar / «Иисус Христос — суперзвезда» музыка: Эндрю Ллойд-Уэббер, песенные тексты: Тим Райс (1970)
8. Chicago / «Чикаго» / музыка: Джон Кэндер, либретто: Боб Фосс, Фред Эбб (1975)
9. LesMiserables / «Отверженные»: музыка: Клод-Мишель Шонберг, либретто: Ален Бублиць (1980)

10. Cats / «Кошки» музыка: Эндрю Ллойд-Уэббер, либретто: Т. С. Элиот (1981)
11. 42nd Street / «Сорок вторая улица»: музыка: Гарри Уоррен, песенные тексты: Эл Дабин, либретто: Марк Брэмбл и Майк Стюарт (1981)
12. Phantom of the Opera, The / «Призрак Оперы» музыка: Эндрю Ллойд-Уэббер, либретто: Ричард Стилгоу и Эндрю Ллойд-Уэббер, песенные тексты: Чарльз Харт (1986)
13. Jekyll & Hyde / «Джекилл и Хайд» музыка: Фрэнк Уайлдхорн, либретто и текст песен: Лесли Брикэсс (1989)
14. Producers, The / «Продюсеры» / музыка: Мел Брукс, либретто: Мел Брукс (на основе фильма Мела Брукса «Весна для Гитлера»)

Французские мюзиклы

1. Starmania / «Стармания»: музыка: Мишель Берже, либретто: Люк Пلامондон (1979)
2. Misérables, Les / «Отверженные»: музыка: Клод-Мишель Шонберг, либретто: Ален Бублиль (1980)
3. La légende de Jimmy / «Легенда о Джимми»: музыка: Мишель Берже, либретто: Люк Пلامондон (1990)
4. Sand et les Romantiques / «Жорж Сандиромантики» (1991)
5. Vu D'en Haut / «Видсверху» (1991)
6. La vie en bleu / «Жизнь в голубом» (1996)
7. Notre-Dame de Paris / «Собор Парижской Богоматери»: музыка: Риккардо Коччанте, либретто: Люк Пلامондон (1998)
8. Da Vinci / «Да Винчи» (2000)
9. Romeo et Juliette / «Ромео и Джульетта»: музыка: Жерар Пресгурвик, либретто: Жерар Пресгурвик (2000)
10. Les Mille et Une Vies d'Ali Baba / «Тысяча и одна жизнь Али-Бабы»: музыка: Chatel Aboulker (12 июня 2001)
11. Les Dix Commandements / «10 заповедей»: музыка: Паскаль Обиспо (2001)
12. Le Petit Prince / «Маленький принц»: музыка: Риккардо Коччанте, либретто: Элизабет Анаис (2002)
13. Tristan et Yseult / «Тристан и Изольда»: либретто: Jacques Francois Berthel (2002)
14. Emilie Jolie / «Эмили Жоли»: (2002)
15. Don Juan / «Дон Жуан»: музыка: Феликс Грей (3 августа 2003)
16. Le Roi Soleil / «Король Солнце»: музыка: Альберт Коэн, либретто: Эли Шураки (2005)
17. Dracula, Entrel'amouret la mort / «Дракула: между любовью и смертью»: музыка: Симон Леклер, либретто: Роже Табра (2005)- канадский мюзикл на французском языке
18. Graal / «Грааль»: музыка: Catherine Lara (2005)
19. Cléopâtre, la dernière reine d'Égypte / «Клеопатра, последняя царица Египта»: (2009)
20. Mozart — L'Opera Rock / «Моцартрок-опера»: (2009)

Австрийские мюзиклы

1. Elisabeth / «Элизабет»: музыка: Сильвестр Левай, либретто: Михаэль Кунце (1992)
2. Tanz der Vampire / «Бал вампиров»: музыка: Джим Стейнман, либретто: Михаэль Кунце (1997)
3. Mozart! / «Моцарт!»: музыка: Сильвестр Левай, либретто: Михаэль Кунце (1999)

4. Rebecca / «Ребекка»: музыка: Сильвестр Левай, либретто: Михаэль Кунце (2006)

Российские мюзиклы

1. «Орфей и Эвридика» — пожалуй, основоположник русского мюзикла. До сих пор звучит в исполнении Санкт-Петербургского театра «Рок-опера»
2. «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» — спектакль (рок-опера) по мотивам драматической кантаты Пабло Неруды. Автор либретто — Павел Грушко, композитор, дирижёр и постановщик — Алексей Рыбников, режиссёр — Ф. Иванов. Поставлен в 1976 году в СССР, в театре «Ленком», Москва. Двойной виниловой альбом с аудиозаписью спектакля был издан в 1977 году и занял 1-е место в хит-параде лучших грамзаписей. Вторично поставлена в 2009 году Александром Рыхловым (постановщик и главным режиссёр). Автором либретто, как и 30 лет назад, является Павел Грушко.
3. «Юнона и Авось» — рок-опера Алексея Рыбникова, впервые исполнена на сцене «Ленкома» в 1981 году.
4. «Норд-Ост» — первый русский мюзикл мирового класса. Поставлен Георгием Васильевым и Алексеем Иващенко в Москве в 2001 году.
5. «12 Стульев» — российский мюзикл по мотивам одноименного романа И.Ильфа и Е.Петрова. Поставлен в Москве в 2003 году.
6. «Ночь открытых дверей» — мюзикл Евгения Кармазина и Константина Рубинского. Поставлен в Екатеринбурге в 2005 году, получил «Золотую маску» в двух номинациях (в т. ч. «Лучший спектакль»).
7. «Маугли» — российский фэнтези-мюзикл поставлен на сцене Московского театра Оперетты. Идет в Москве с 2005 года. Музыка и либретто — Влад Сташинский, режиссёр-постановщик — Алина Чевик, муз. руководитель — Влад Сташинский, балетмейстер — Борис Барановский, художник — Виктор Арефьев, художник по костюмам — Валентина Комолова, художник по гриму — Андрей Дрыкин, художник по свету — А. Кузнецов, хормейстер — П. Сучков.
8. «Храни меня, любимая» — мюзикл Александра Пантыкина и Константина Рубинского. Поставлен в Екатеринбурге в 2006 году, получил премию «Браво», также номинировался на награду «Музыкальное сердце театра».
9. «www.силиконовая дура.net» — мюзикл Александра Пантыкина и Константина Рубинского. Поставлен в Екатеринбурге в 2007 году, в 2008 году получил премию «Золотая маска» в двух номинациях.
10. «Монте-Кристо» — российский мюзикл по мотивам романа А.Дюма «Граф Монте-Кристо». Поставлен в Москве в 2008 году.
11. «Последнее испытание» — фэнтези-мюзикл Антоня Круглова и Елены Ханпиры.
12. «Дети Солнца» — этно-мюзикл Владимира Подгорецкого.
13. «Екатерина Великая» — музыкальные хроники времен Империи. Композитор Сергей Дрезнин. Поставлен Свердловским академическим театром музыкальной комедии в 2008 году (режиссер Нина Чусова). В 2009 году удостоен двух премий "Золотая маска" (лучшая исполнительница женской роли - Мария Виненкова, лучшие костюмы - Павел Каплевич).
14. «Новые приключения Бременских или вперёд в прошлое» (ранее: "Новый год шиворот-навыворот, или вперед в прошлое") - российский мюзикл по песням Юрия Энтина. Режиссер-постановщик: Заслуженный артист Российской Федерации Борис Борейко. В мюзикле участвуют молодые звёзды Илья Викторов и Евгений Аксенов.

15. «Бременские музыканты» мюзикл, поставленный по мотивам знаменитого мультфильма. Композитор — Геннадий Гладков. Стихи Юрия Энтина. Режиссёр-постановщик — Борис Борейко, хореографы — Марина Яцевич и Алексей Вальц. Мюзикл задуман и осуществлён продюсерским центром «Триумф».
16. «Красавица и Чудовище» — (англ. BeautyandtheBeast) — мюзикл, основанный на одноименном мультфильме студии WaltDisneyPictures. Премьера состоялась в Хьюстоне в ноябре 1993 года. Бродвейская премьера прошла 18 апреля 1994 года. На Бродвее мюзикл прошёл 5461 раз, став шестым по продолжительности жизни бродвейским мюзиклом.
17. Премьера российской постановки состоялась 11 октября 2008 года в Московском Дворце Молодёжи. Продолжительность спектакля составляла 2 часа 30 минут. Постановкой мюзикла занималась компания StageEntertainment.
18. «Корпорация "ВыхАд"» — первый российский альтернативный мюзикл. Сценарист, режиссёр и композитор Фёдор :(Fredo:) JayЛукашук, при участии группы Враги мух Сочи в 2007 год. Его продолжение «Корпорация "ВыхАд" 2» было поставлено тем же составом в Сочи в 2009 году.
19. Мюзикл «Мастер и Маргарита» - премьера прошла 23 сентября 2009. Создан Продюсерским центром "Звездная пристань". Идет на сцене Московского детского театра эстрады.
20. Мюзикл "Мертвые души" - музыка Александра Пантыкина, либретто Константина Рубинского. Автор определяет жанр спектакля как "lightopera". Либретто включает мотивы "Мертвых душ", "Ревизора", "Тараса Бульбы", "Вечеров на хуторе близ Диканьки". Премьера состоялась в Свердловском академическом театре музыкальной комедии в ноябре 2009 года. Режиссер-постановщик - Кирилл Стрежнев. В роли Чичикова - Евгений Зайцев. В спектакле участвует "Эксцентрик-балет" Сергея Смирнова.

Джазовые стандарты:

1. F. Churchill. «Some Day My Prince Will Come».
2. H. Warren. «Lullaby of Broadway»
3. В. Баснер, сл. Е. Матусовского. Романс из х/ф «Дни Турбиных».
4. П. Ермишев, сл. М. Суворова. «Цвети, земля моя».
5. «Dancing Queen» words & music by B. Andersson & B. Ulvaeus
6. J. Styne, R. Merrill. «People» из мюзикла «Смешная девчонка».
7. M. Legrand. «The Summer Knows».
8. Henri Mancini «Days Of Vine And Roses».
9. Glenn Miller «Moonlight Serenade»
10. «Green Leaves of Summer», words & music by P. F. Webster & D. Tiomkin
11. Henri Mancini. «Charade».
12. Harry Warren. «I Know Why»
13. G. Goffin & M. Masser. «Saving All My Love For You».
14. J. Myrow, M. Gordon. «You Make Me Feel So Young».
15. Joseph Kosma. «Autumn Leaves».
16. H. Knight, A. Hammond. «Love Thing».
17. Bert Kaempfert. «Strangers In The Night»
18. G. Marks. «All Of Me».
19. F. Lay. «Love Story».
20. Bert Kaempfert . «Strangers In The Night»
21. «You Are The Sunshine Of My Life». words & music by S. Wonder
22. Nino Rota. «A Time For Us».
23. J. Cosma, J. Mercer. «Autumn Leaves».
24. C. Porter. «I Love Paris».
25. M. Legrand. «The Summer Knows».
26. C. Porter. «Night And Day».
27. J. Leiber, M. Stoller. «Love Me»
28. J. Kern. «Smoke Gets In Your Eyes».
29. Ch. Chaplin. «This Is My Song».
30. C. Porter. «So In Love».
31. E. Presley, V. Matson. «Love Me Tender»
32. Richard Rodgers & Lorenz Hart. «My Funny Valentine».

Мировой хит:

Для исполнения мировых хитов следует обратиться к репертуару следующих зарубежных исполнителей и групп:

1. Анестейша
2. Барбара Стрейзанд
3. Бейонс
4. Глория Гейнор
5. Дженнифер Лопес
6. Джессика Симпсон
7. Донна Саммер
8. Кайли Миног
9. Кристина Агилера
10. Лара Фабиан
11. Мадонна
12. Мэрайя Кэри
13. Рианна
14. Шер
15. Сара Коннор

16. Сэм Браун
17. Уитни Хьюстон
18. Джордж Майкл
19. Майкл Бабл
20. Майкл Болтон
21. Рикки Мартин
22. Робби Уильямс
23. Элтон Джон
24. Энрике Иглессиас
25. «Bonney M»
26. «Egation»
27. «Scorpions»
28. «Teach-in»
29. «Vacuum»
30. «ABBA»

Для исполнения эстрадных хитов следует обратиться к репертуару российских исполнителей и групп:

1. Валерия
2. Полина Гагарина
3. Лариса Долина
4. Ани Лорак
5. Таисия Повалий
6. Леонид Агутин
7. Юрий Антонов
8. Алексей Глызин
9. Александр Малинин
10. Валерий Ободзинский
11. Сосо Павлиашвили
12. Александр Панайотов
13. Александр Серов
14. Аркадий Хоралов
15. Алексей Чумаков
16. «Земляне»
17. «Красные маки»
18. «Лейся, песня»
19. «Премьер-министр»
20. «Самоцветы»
21. «Синяя птица»

Романсы:

1. «А напоследок я скажу». Стихи Н.Берга, музыка С.Заславского.
2. «Ах, ты душечка». Стихи А.Сафонова, музыка А.Варламова.
3. «Ах ты, ночь ли, ноченька». Стихи М.Лермонтова, обработка М.Штейнберга.
4. «Ах ты, темный лес». Стихи неизвестного автора, музыка П.Чайковского.
5. «Ах, эта красная рябина». Музыка и стихи неизвестного автора, музыка М.Глинки.
6. «Белеет парус одинокий». Стихи А.Пушкина, музыка П.Булахова.
7. «Белой акации гроздь душистые». Стихи М.Матусовского, музыка неизвестного автора.
8. «Благословляю вас, леса». Музыка Б. Прозоровского, стихи Е. Белогорской.
9. «Былые радости». Музыка и стихи неизвестного автора.
10. «В минуту жизни трудную». Музыка С. Рахманинова, стихи Ф. Тютчева.

11. «Весенние воды». Музыка Е. Шашиной, стихи Ю. Румянцева.
12. «Воронье удалые». Музыка неизвестного автора, стихи Н. Грекова.
13. «Восторг любви». Музыка С. Рахманинова, стихи Ф. Тютчева.
14. «Выхожу один я на дорогу». Музыка и слова неизвестного автора.
15. «Вьется ласточка сизокрылая». Музыка Н. Хлебникова, стихи Н. Грекова.
16. «Газовая косынка». Музыка и стихи неизвестного автора.
17. «Где ты, звездочка». Музыка В. Лебедева, стихи Ю. Румянцева.
18. «Гитара ты моя». Музыка и стихи неизвестного автора.

7.2. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ

Тема № 1. Балансировка регистров, выравнивание звучания голоса на всём участке диапазона

1. Формирование певческого тона
2. Понятие регистр, резонаторы, диапазон
3. Управление подсвязочным давлением
4. Нижний регистр, определение нижнего перехода
5. Наполнение среднего регистра
6. Наполнение верхнего регистра, фальцет, микст

Термины: регистр, резонатор, диапазон, импеданс, фальцет, микст.

Выполнить:

1. Упражнения в примарной зоне диапазона, плавное соединение соседних звуков на легато.
2. Работа над раскрытием природного тембра.
3. Петь на букву «V», трель языком, трель губами на пятиступенную нисходящую последовательность.
4. Работа перед зеркалом на правильную постановку головы. Корректировать позу во время пения, используя стену. Голова при этом должна быть направлена строго вперед, а шея должна сохранять небольшой естественный изгиб сзади.
5. Играя нисходящую пятиступенную последовательность, петь: 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1 ступени на гласные у, о, а, о, у, о, а.
6. Упражнения на устранение зажимов челюсти
7. Пропевать каждую фразу, находящуюся в среднем регистре закрытым ртом, с расслабленным, не вдавленным в гортань языком и высоким мягким небом. Сохранять эти ощущения и при пении со словами.

Литература: [[7–С.94-97](#); [12–С.22-39](#); [13–С.13-21](#); [15–С.532-603](#); [16–С.4560](#); [17–С.80-89](#); [21–С.45-54](#); [31–С.9-69](#); [32–С.53-85](#); [34–С.22-34](#);]

Тема №2. Сглаживание регистров

1. Выравнивание голоса во всём участке диапазона через ощущение резонаторов
2. Смешивание регистров

Термины: регистры, диапазон, резонаторы.

Выполнить:

1. Пропевание большого развёрнутого арпеджио.
2. Упражнения на чередование гласных.

Литература: [[4–С.44-90](#); [12–С.22-34](#); [15–С.347-20](#); [19–С.90-145](#); [31–С.1315](#); [32–С.17-21](#); [34–С.227-247](#)]

Тема № 3. Вибрато

1. Основные принципы использования вибрато
2. Понятие техники вибрато, виды вибрато
3. Различие в вокале между вибрацией и тремоляцией
4. Способы устранения вокальной тремоляции
5. Равномерность и частота вибрато

Термины: вокальное исполнительство, вибрато, виды вибрато, частота вибрато, вокальная тремоляция, дыхание, певческий аппарат, филировка звука.

Выполнить:

1. Анализ причин возникновения вокальной тремоляции.
2. Комплекс упражнений по устранению тремоляции.
3. Комплекс упражнений для тренировки техники вдоха, выдоха, осуществления координации звуковоспроизведения и дыхания.
4. Комплекс упражнений для тренировки равномерной частоты вибрато.

Литература: [[1–С.125-131](#), [9–С.45-47](#); [12–С.71-76](#); [33–С.67-79](#); [35–С.70-73](#)]

Тема № 4. Кантелена

1. Изучение основ кантиленой манеры пения
2. Пение фраз, распевов с использованием мягкой атаки
3. Сглаживание регистровых переходов
4. Филировка звука

Термины: кантилена, belcanto, атака звука, фразировка, напевность, динамические оттенки, опора певческого дыхания, филировка звука.

Выполнить:

1. Упражнение на освоение staccato, когда достаточно прочно усвоено legato, nonlegato, marcato.
2. Распевки для развития динамического диапазона.
3. Упражнения для развития подвижности голоса.
4. Распевки на сглаживание регистров.
5. Упражнения на выработку филировки звука.

Литература: [[5–С.33-39](#); [7–С.103-108](#); [9–С.45-47](#); [12–С.71-76](#); [15–С.435440](#); [32–С.83-85](#); [38–С.5-16](#); [44–С.82-117](#)]

Тема № 5. Мелизматика

1. Понятие «мелизматика» и ее роль в вокальном исполнительстве

2. Способы формирования мелизмов

Термины: вокальное искусство, техника, мелизмы, упражнения, дыхание

Выполнить:

1. Пропевание упражнений, направленных на формирование исполнения мелизмов.
2. Обогащение художественной палитры музыкального произведения с помощью мелизмов.

Литература: [[5-С. 33-39](#); [7-С.103-108](#); [12-С.49-52](#); [14-С.13-62](#); [15-С.435440](#); [32-С.83-85](#); [38-С.5-16](#); [44-С.82-117](#)]

Тема № 6. Творческий подход к исполнению произведения

1. Художественный образ исполнителя
2. Развитие творческого подхода к исполнению произведения

Термины: творчество, исполнительство, вокальное искусство, интерпретация.

Выполнить:

1. Создание вокальной аранжировки произведения.
2. Работа над созданием собственных интерпретаций.
3. Работа над содержанием и художественным образом песни.

Литература: [[6-С.125-128](#); [9-С.57-60](#); [14-С.106-116](#); [15-С.232-279](#); [19-С.77-88](#); [31-С.18-19](#); [36-С.85-102, 131-142](#)]

Тема № 7. Интерпретация

1. Наследие творчества метров эстрадного и джазового искусства
2. Разработка собственной исполнительской интерпретации произведения

Термины: творчество, исполнительство, вокальное искусство, интерпретация.

Выполнить:

1. Изучить литературу по истории вокального исполнительского искусства
2. Сравнительный анализ исполнительских интерпретаций одного-двух вокальных произведений.
3. Создание собственной исполнительской интерпретации анализируемого вокального произведения.

Литература: [[2-С.81-86](#); [8-С.66-599](#); [23-С.183-271](#); [26-С.136-192](#); [48-С. 10-139](#); [49](#)]

Тема № 8. Стилиевые особенности произведения

1. Ритмический рисунок, гармонизация, звуковысотные отличия
2. Характер сопровождения

Термины: жанр, стиль, музыка, ритмический рисунок, гармонизация, интонация, сопровождение, аккомпанемент.

Выполнить:

1. Работа над стилистическими особенностями исполняемых произведений

Литература: [[2–С.8-77](#); [3–С.112-126](#); [5–С.31-33](#); [9–С.55-57](#); [31–С.22-26](#); [36–С.65-102](#); [44–С.96-117](#)]

Тема № 9. Характер звука

1. Работа над характером исполнения произведения
2. Фразировка звука в разных стилях и жанрах
3. Технические приёмы в работе над звукоизвлечением

Термины: музыкальный стиль, характер звука, манера, индивидуальность, музыкальный вкус, технические вокальные приемы.

Выполнить:

1. Упражнения на фразировку звука.
2. Упражнения на legato, staccato, non legato.
3. Упражнения на развитие певческого дыхания.

Литература: [[5–С.26-41](#); [7–С.43-61](#); [9–С.47-49](#); [12–С.99-100](#); [17–С.92-99](#); [19–С.83-86](#); [32–С. 59-85](#)]

Тема № 10. Вокальная импровизация

1. Отработка артикуляционно-слоговых формул, развитие ритмического мышления
2. Средства выразительности и способы звукоизвлечения в джазовом стиле
3. Приём речитативного пения

Термины: джазовый вокал, импровизация, «скэт», артикуляционно-слоговые формулы, ритм, синкопа, пунктирный ритм, звукоизвлечение, речитатив.

Выполнить:

1. Проанализировать роль ранних доджазовых и джазовых стилей в формировании основных принципов и эстетики джазового вокала.
2. Исследовать влияние творчества великих джазовых певцов на развитие джазового вокала в частности и джазовой музыки в целом.
3. Ознакомиться с артикуляционно-слоговыми формулами для вокальных импровизаций.
4. Упражнения на отработку глиссандо, «shout», субтон, джазовое вибрато, филировку звука.
5. Проговаривание скороговорок.

Литература: [[8–С.66-599](#); [23–С.13-196](#); [25–С.75-78](#); [41–С.17-186](#); [42–С. 422](#); [43–С. 3-78](#)]

Тема № 11. Инструментальное пение – «скэт»

1. Понятие «скэт»
2. Имитация оркестровых инструментов
3. Свинг и триольность
4. Синкопированный ритмический рисунок и рубато

Термины: джазовый вокал, джазовая импровизация, «скэт», оркестровые инструменты, звукоподражание, слоговое пение, , свинг, синкопа, рубато.

Выполнить:

1. Исследовать влияние творчества великих джазовых певцов на развитие джазового вокала.
2. Звукоподражание оркестровым инструментам.
3. Выяснить отличие пульсации в джазовой музыке от классической.
4. Работа над ритмом в джазовых произведениях. Игра и пение под метроном со свинговой пульсацией.

Литература: [[8–С.66-599](#); [23–С.13-196](#); [25–С.75-78](#); [41–С.17-186](#); [42–С. 422](#); [43–С. 3-78](#)]

Тема № 12. Работа над актёрским мастерством, стилем и манерой исполнения

1. Расширенная работа над художественным образом, поиск собственной интерпретации произведения
2. Импровизация
3. Исполнительская интерпретация исполняемых произведений
4. Хореографическая постановка

Термины: художественный образ, интерпретация, личность, артист, концертная деятельность, импровизация, хореография.

Выполнить:

1. Поиск индивидуальной манеры исполнителя.
2. Самостоятельная разработка вокальных импровизаций.
3. Авторское осмысленное решение в исполнении произведений.
4. Постановка номера. Использование элементов хореографии.

Литература: [[2–С.81-86](#); [8–С.66-599](#); [23–С.13-271](#); [25–С.75-78](#); [26–С.136192](#); [41–С.17-186](#); [42–С. 4-22](#); [43–С. 3-78](#); [48–С.10-139](#); [49](#)]

Тема № 13. Мировой хит

1. Разучивание мировых хитов на оригинальном языке
2. Определение основных проблем и задач в работе над мировым хитом
3. Использование приобретённых ранее вокально-технических навыков в исполнении мирового хита.

Термины: мировой хит, вокальное искусство, вокально-технические навыки.

Выполнить:

1. Прослушивание и анализ исполнительских интерпретаций популярных исполнителей.
2. Изучение музыкального материала, предложенного педагогом.
3. Устранение вокально-технических трудностей.
4. Работа над поэтическим текстом и переводом с оригинального языка на русский.
5. Работа над произношением иностранного языка.

Литература: [[3–С.126-171](#); [5–С.28-42](#); [7–С.57-61](#); [9–С.52-57](#); [12–С.52-54](#); [13–С.25-31](#); [28–С.20-23](#); [31–С.18-19](#); [39–С.3-296](#); [44–С.31-65](#)]

Тема № 14. Мюзикл.

1. Понятие жанра мюзикл
2. Ознакомление с мировыми шедеврами жанра «мюзикл», пение вокальных номеров из популярных мюзиклов и рок-опер
3. Стилиевые особенности и характер исполнения жанра мюзикл

Термины: жанр, мюзикл, вокальное искусство, стилиевые особенности, постановка номера.

Выполнить:

1. Прослушивание и анализ исполнительских интерпретаций популярных исполнителей.
2. Изучение музыкального материала, предложенного педагогом.
3. Устранение вокально-технических трудностей.
4. Работа над поэтическим текстом и переводом с оригинального языка на русский.
5. Работа над произношением иностранного языка.

Литература: [[3–С.177-231](#); [5–С.28-42](#); [7–С.57-61](#); [9–С.52-57](#); [12–С.52-54](#); [13–С.25-31](#); [28–С.20-23](#); [31–С.18-19](#); [39–С.3-296](#); [44–С.31-65](#)]

Тема № 15. Развитие воображения и фантазии

1. История создания исполняемой студентом песни
2. Художественное содержание музыкального произведения
3. Ассоциативные сравнения
4. Драматургия текста

Термины: воображение, фантазия, ассоциации, художественное содержание, музыкальное произведение, драматургия, поэтический текст.

Выполнить:

1. Изучить историю создания исполняемого произведения.
2. Анализ художественного содержания исполняемого произведения.
3. Расстановка смысловых акцентов.
4. Выражение чувств, проявление эмоциональных состояний при исполнении музыкального произведения.

Литература: [[18–С.4–29](#); [19–С.74-88](#); [33–С.159-183](#); [36–С.108-168](#); [39–С.52](#)]

Тема № 16. Совершенствование произведений программы государственной итоговой аттестации

1. Концертный репертуар
2. Программа государственной итоговой аттестации

Термины: концерт, репертуар, вокальное искусство, артист, государственная итоговая аттестация.

Выполнить:

1. Использование всего арсенала вокальной техники с учётом стилевых особенностей произведений, донесение художественного образа зрителю.
2. Репетиции с концертмейстером, инструментальным ансамблем, иллюстраторами и бэк-вокалистами.

Литература: [[6–С.125-128](#); [24–С.97–169](#); [36–С.168-278](#)]

8. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ СТУДЕНТОВ

8.1. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ЗАДАНИЯ

- Развить певческий голос: освоить технику диафрагмального дыхания; добиться чистоты интонирования и звучания голоса на опоре; расширить и выровнять диапазон певческого голоса; овладеть специфическими эстрадными приёмами в пении и многое другое.
- Овладеть навыками эстрадного сценического искусства и актёрского мастерства: научиться красиво и артистично держаться и двигаться на сцене, обучиться актёрским навыкам, усовершенствовать дикцию.
- Обучиться на практике работать с микрофоном под минусовую фонограмму: познакомиться с техникой безопасности при работе с аппаратурой, знать основные правила работы с микрофоном и уметь применять их на практике.
- Преодолеть психологические комплексы: благодаря концертной практике и повышению самооценки в процессе обучения.
- Способствовать формированию внутренней мотивации к творческому самовыражению: привить ощущение собственной значимости в обществе, стремиться к раскрепощению инициативы и внутренней свободе, к осознанию своих возможностей и развитию целеустремлённости.
- Расширить общемузыкальный кругозор обучающихся: в процессе обучения познакомить обучающихся с высокохудожественными произведениями отечественных и зарубежных композиторов.

8.2 Тестовые задания

Сопоставьте джазовый стандарт и композитора:

<i>Джазовый стандарт</i>	<i>Композитор</i>
а) «But Not For Me»;	1) Уэйн Шортер;
б) «SweetGeorgiaBrown»;	2) ДюкЭллингтон и Билли Стрэйхорн;
в) «Footprints»;	3) Бенном Берни, МакеоПинкардом;
г) «SatinDoll».	4) Джордж Гершвин.

2 Сопоставьте части генераторного отдела и функции, которые они выполняют:

<i>Часть отдела</i>	<i>Функция</i>
а) Голосовые складки;	1) участвует в натяжении и расслаблении голосовых складок;
б) Щитовидный хрящ;	2) изменяя свое положение влияет на резонанс в надгортанной полости. Участвует в формировании тембра на средневысоких частотах;
в) Надгортанник;	3) генерируют звук, формируют высоту тона;
г) Ложные голосовые складки.	4) участвуют в закрытии голосовой щели при натуживании. Участвуют в формировании экстремальных вокальных приемах.

3Какая певческая атака подчеркивает внезапное и сильное начало звука?

- а) Атака легато;
- б) Фальцетный удар;
- в) Атака Маркато;
- г) Атака Рубато.

4. Какова основная цель работы голосового аппарата в поддержке пения?

- а) Расширение голосового диапазона;
- б) Уменьшение голосового напряжения;
- в) Усиление контроля над дыханием;
- г) Улучшение тембра голоса.

5Сопоставьте рок-оперу и композитора:

<i>Название</i>	<i>Композитор</i>
а) «Юнона и Авось»;	1) А. Б. Журбин;
б) «Орфей и Эвридика»;	2)Александр Градский;
в) «Эльфийская рукопись»;	3)Алексей Рыбников;
г) «Стадион».	4) группа «Эпидемия».

6. Какова основная роль мышления в различных видах музыкальной деятельности?

- а) Эмоциональное выражение;
- б) Физическая координация;
- в) Аналитическая интерпретация;

г) Запоминание и припоминание.

7 Соедините теории голосообразования и их основоположников:

<i>Теория</i>	<i>Основоположник</i>
а) Миоэластическая теория;	1) Р. Юссон;
б) Нейрохронаксическая теория;	2) В. П. Морозов;
в) Мукоондуляторная теория;	3) Ферран;
г) Резонансная теория.	4) Дж. Перелло.

8 Соедините название вокального приема и его описание:

<i>Вокальный прием</i>	<i>Описание</i>
а) Бэлтинг;	1) характеризуется поднятием гортани и языка во время пения, сжатием гортани, короткими выдохами. Бывает оральным и назальным;
б) Йодль;	2) характеризуется контролем потока воздуха, добавляемого в голос вместе со звуком, и его расход;
в) Субтон;	3) характеризуется выводом звука посредством твёрдого нёба, а также «изоляцией» воздуха, используется зачастую для смешанного регистра;
г) Тванг.	4) характеризуется резким переходом между грудным и головным регистром.

9 Сопоставьте жанр и место его зарождения:

<i>Жанр</i>	<i>Место зарождения</i>
а) Рок;	1) Африка;
б) Регтайм;	2) Ямайка;
в) Регги;	3) Англия;
г) Фуджи.	4) США.

10. Соедините направления джаза и представителей:

<i>Направление</i>	<i>Представители</i>
а) Новоорлеанский (традиционный) джаз;	1) Бенни Гудмен, Дюк Эллингтон ("Creole Love Call", "The Mooche"), Флетчер Хендерсон ("When Buddha Smiles"), Benny Goodman And His Orchestra, King Oliver's Creole Jazz Band;
б) Чикагский джаз;	2) Диззи Гиллеспи, Телониус Монк, Макс Роуч, Чарли Паркер ("Night In Tunisia", "Manteca") и Бад Пауэлл;
в) Свинг;	3) Джелли Ролл Мортон ("His Red Hot Peppers"), Бадди Болден ("Funky Butt"), Кид Ори;

г) Бибоп;	4)ЛуиАрмстронг (“What Wonderful World”, “Moon Rivers”)иДжоКингОливер (“Someday Sweetheart”, “Ded Man Blues”).
-----------	---

8.3. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ

Согласно учебному плану на дисциплину «Исполнительское мастерство» отводится 936 часов, из которых 639 часа отводится на самостоятельную работу студента для очной формы обучения. Занятия происходят три раза в неделю. В конце каждого семестра происходит оценивание работы студентов в форме экзамена. Предмет выносится на государственную итоговую аттестацию в 4 семестре.

1 КУРС

Продолжается работа над художественным и техническим единством в исполнении музыкального произведения. Большое внимание уделяется раскрытию художественного образа, включаются в работу элементы импровизации и собственной интерпретации исполнения произведения

К экзамену в первом и втором семестре студенты должны подготовить:

Арию из классического мюзикла или рок-оперы

Классику зарубежной эстрады, в том числе джазовые баллады либо современную песню на иностранном языке (мировой хит)

1. Джазовый стандарт
2. Классику советской эстрады или современную песню на русском языке
3. Романс

При переходе студентов на 2 курс целесообразно проводить собеседование по вопросам методики вокальной педагогики:

1. Основополагающие принципы отечественной вокальной педагогики и их научное обоснование
2. Акустика голосового аппарата и акустическое строение голоса. Тембр, высота, сила и вибрато с точки зрения акустики. Головной и грудной резонаторы голосового аппарата
3. Учение академика И. П. Павлова и его значение для вокальной педагогики. Проявление основных физиологических закономерностей высшей нервной деятельности в воспитании певца и развитии певческих навыков. Индивидуально-психологические различия в обучении пению
4. Дыхание. Анатомия дыхательных органов. Взаимосвязь работы дыхания с функционированием других частей голосового аппарата. Певческое дыхание и его связь с характером звука. Методические взгляды на певческое дыхание в различные исторические эпохи. Типы дыхания. Научные исследования дыхания в речи и пении
5. Гортань, ее устройство и два механизма работы. Положение гортани в речи и пении. Научные данные об установке гортани в пении и акустические причины разного ее положения у различных типов голосов. Внутренняя работа гортани, методы исследования. Атака звука. Регистры певческого голоса. Вокальная музыка и регистровое приспособление исполнителей в процессе исторической эволюции музыкального материала
6. Работа артикуляционного аппарата в речи и пении. Механизм образования гласных и согласных. Взаимосвязь работы артикуляционного аппарата в гортани. Фонетический метод воспитания певческого голоса. Дикция в пении

7. Основные задачи начального периода занятий с учеником. Определение типа голоса по комплексу данных

8. Недостатки певческого голосообразования. Их физиологический механизм и пути преодоления.

9. Работа над различными видами вокальной техники (кантилена, беглость, филировка, трель, расщепление, мелизматика и пр.)

10. Способы совершенствования голоса и их характеристика (музыкальный материал, показ, мышечные приемы, фонетический метод, объяснения)

11. Значение педагогического музыкального материала в воспитании певца (упражнения, показы произведения с текстом). Работа над художественным репертуаром.

В течение учебного года студентам необходимо освоить следующие навыки:

1. Дальнейшее выравнивание звучности голоса по всему диапазону

2. Совершенствование техники беглости голоса

3. Навыки сценического воплощения исполняемого репертуара

4. Приобретение вокальных навыков исполнения произведений с высоким уровнем сложности

5. Овладение различными традиционными стилевыми особенностями исполнения.

2 КУРС

На протяжении двух лет обучения закрепление приобретённых навыков обучения происходит во время работы в студии звукозаписи, т.е. запись фонограммы, запись бэк-вокала, запись фонограммы (+). Обучению дисциплине «Исполнительское мастерство» в 3 и 4 семестре является подготовкой к государственной итоговой аттестации (концертная программа).

На государственной итоговой аттестации по дисциплине «Исполнительское мастерство» студент должен продемонстрировать высокий профессиональный вокально-технический и художественно-выразительный уровень исполнения с учётом стилевых особенностей произведений, включённых в программу. Обязательным является исполнение романса. В программе могут принимать участие иллюстраторы, бэк-вокалисты, студенты хореографических специальностей. Исполнение программы может происходить в сопровождении концертмейстера, инструментального ансамбля, оркестра или оркестровых фонограмм.

Студент обязан предоставить государственной комиссии программу сольного отделения концерта и иметь письменный отзыв о ней.

Государственная итоговая аттестация к получению образовательно-квалификационного уровня «Магистр» «Исполнительское мастерство»:

Студент должен исполнить 10-12 разнохарактерных произведений:

1. Ария из классического мюзикла или рок-оперы- 2

2. Классика зарубежной эстрады, в том числе джазовые баллады -2

3. Джазовый стандарт -2

4. Классика советской эстрады либо современная песня на русском языке -2

5. Романс -2

6. Современная зарубежная песня (на иностранном языке)

9. МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

В процессе обучения для достижения планируемых результатов освоения дисциплины используются следующие методы образовательных технологий:

- методы ИТ – использование Internet-ресурсов для расширения информационного поля и получения информации, в том числе и профессиональной;
- междисциплинарное обучение – обучение с использованием знаний из различных областей (дисциплин) реализуемых в контексте конкретной задачи;
- проблемное обучение – стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний для решения конкретной поставленной задачи;
- обучение на основе опыта – активизация познавательной деятельности студента посредством ассоциации их собственного опыта с предметом изучения.

Классификация методов для обучения эстрадно-джазовому вокалу по характеру познавательной деятельности предполагает разнообразие видов взаимодействия педагога и студента:

- а) объяснительно-иллюстративный (информационно-репродуктивный);
- б) репродуктивный (границы мастерства и творчества);
- в) проблемный;
- г) эвристический (частично-поисковый);
- д) исследовательский.

Объяснительно-иллюстративный метод – один из наиболее «экономных» способов передачи информации. Однако при его использовании у учащихся не формируются умения и навыки использования полученных знаний. При обучении вокалу данный метод целесообразно использовать на занятиях с учениками младшего и среднего школьного возраста.

Репродуктивный метод формирует у учеников умения и навыки использования полученных знаний. Суть его состоит в многократном повторении способа деятельности по заданию педагога. Задача учителя-вокалиста заключается в применении различных вокальных и дыхательных упражнений, в постановке певческих задач, а также в сообщении ученику образца правильного звукообразования (словесном и наглядном).

Проблемный метод. Суть его заключается в том, что педагог ставит перед учеником проблему и сам находит пути ее решения. Назначение этого метода – показать образцы познания процесса звукообразования, решения вокальных проблем.

Эвристический (частично-поисковый) метод предполагает частичное вовлечение студента в процесс поиска. Проблему формулирует педагог, но в процессе урока он постоянно обращается к ученику с просьбой предложить методы решения вокальных задач, дать объяснение и сделать соответствующий вывод. Например, одно и то же вокальное упражнение может быть исполнено с разным эмоциональным выражением, вследствие чего студенты должны использовать различные технологические вокальные приемы.

Исследовательский метод предполагает наивысшую самостоятельность обучающегося. Сущность метода в обеспечении организации поисковой творческой деятельности студентов по решению новых для них вокальных проблем. Большой эффект в этой работе достигается тогда, когда эти проблемы возникают в ходе самого занятия. Так как физиологическое строение голосового аппарата каждого ученика индивидуально, то данный метод имеет еще и защитную функцию. Педагог, ставя проблему и показывая пути ее решения, предлагает ученику искать те мышечные ощущения в процессе звукообразования, которые для его голосового аппарата наиболее комфортны.

Проблемные ситуации, используемые при обучении вокалу, порождают у ученика ярко выраженную поисковую потребность, стремление найти объективно необходимые и достаточные для решения проблемы способы деятельности. Для создания проблемных ситуаций перед учеником должно быть поставлено такое практическое или теоретическое задание, при выполнении которого ученик должен открыть подлежащее усвоению новое знание или действие, связанное с выполнением вокальных упражнений.

Несмотря на то, что каждый учитель свободен в выборе методов обучения, существуют требования, детерминированные рядом обстоятельств. Выбор методов обучения определяется:

- 1) закономерностями и вытекающими из них принципами обучения вокалу;
- 2) целями и задачами обучения вокалу;
- 3) содержанием и методами данного предмета и изучаемых тем, в частности;
- 4) учебными возможностями учащихся: а) возрастными (физическими, психическими); б) уровнем подготовленности (образовательной (вокальной) и воспитательной);
- 5) возможностями самих педагогов: их предшествующим опытом, знанием типичных ситуаций процесса обучения вокалу, в которых оказываются наиболее эффективными определенные сочетания методов, уровнем их теоретической и практической подготовленности, способностями в применении определенных методов, средств, умением избирать оптимальный вариант, личностными качествами и пр.

10. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

Оценка определяется по следующим параметрам:

1. Исполнительское мастерство (сольное пение), вокальная техника:

- интонация;
- ритмичность;
- приемы вокального исполнения;
- фразировка;
- чувство стиля;
- владение микрофоном;
- сформированность тембра;
- индивидуальная манера исполнения.

2. Раскрытие образа:

- выбор репертуара;
- артистизм;
- пластика;
- художественное решение;
- подача;
- целостность исполнения;
- сценическая привлекательность;
- свобода исполнения;
- раскрытие художественных достоинств произведения.

<p>Отлично (5)</p>	<p>Умение пользоваться постановленным дыханием. Свободное физиологическое звучание голоса. Сформированность тембра. Чистота интонации. Хорошая дикция и артикуляция. Хорошее чувство ритма и чувство стиля. Использование средств музыкальной выразительности для глубокого раскрытия образа. Умение держаться на сцене (эмоциональность, выразительность движений, жеста, мимики). Умение сопровождать исполняемые песни танцевальными движениями. Создание собственного сценического имиджа. Владение специфическими приемами эстрадного пения. Владение собственной манерой вокального исполнения. Владеть техникой преодоления сценического волнения. Владеть техническими средствами при подготовке и во время концертного выступления. Исполнять вокальные</p>
------------------------	--

	произведения грамотно, выразительно, артистично. Знание текста песен.
Хорошо (4)	достаточно высокая степень зрелости музыкального мышления, достаточный уровень вокально-технической подготовки при наличии некоторых недостатков, а именно: допуск отдельных незначительных технических ошибок, недостаточная выразительность и эмоциональность.
Удовлетворительно (3)	удовлетворительный художественно-технический уровень выполнения программы, ограниченный объем вокально-технической подготовки (невнятная, нечеткая дикция, неумение пользоваться дыханием, недостаточный уровень владения техникой звуковедения), недостаточная убедительность трактовки музыкального вокального произведения.
Неудовлетворительно (2)	низкий художественно-технический уровень выполнения программы, недостаточный объем развития певческих умений и навыков, большое количество технических ошибок, непонимания драматургии музыкального произведения. Неумение психологически настроиться на выполнение художественно-актерского образа и преодолеть волнение.

11. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, УЧЕБНАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

Основная литература:

1. [Алексеев, А. Кто есть кто в советском роке : Иллюстрированная энциклопедия отечественной рок-музыки / А. Алексеев, А. Бурлака, А. Сидоров. — М. : Останкино, 1991. — 320 с.](#)
2. [Верменич, Ю. Джаз : История. Стили. Мастера / Ю. Верменич. – СПб : Планета музыки, 2011. — 608 с.](#)
3. [Витт, Ф. Практические советы обучающемуся пению / Ф. Витт; под ред. Ю. А. Барсова. — Л. : Музыка, 1968. — 62 с.](#)
4. [Гаранян, Г. Аранжировка для эстрадного инструментального и вокально-инструментального ансамблей / Г. Гаранян. – М. : Музыка, 1983. — 238 с.](#)
5. [Лаури-Вольпи, Дж. Вокальные параллели / Дж. Лаури-Вольпи. – Л. : Музыка, 1972. — 303 с.](#)
6. [Дмитриев, Л. Голособразование у певцов : \(Материалы рентгенологических исследований\) / Л. Дмитриев. — М. :Музгиз, 1962. — 59 с.](#)
7. [Дмитриев, Л. Основы вокальной методики / Л. Дмитриев. – М. : Музыка, 1968. — 674 с.](#)

8. Дюпре, Ж.-Л. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды : учеб. пособие / Ж.-Л. Дюпре. — СПб : Лань, 2014. — 288 с.
9. Егоров, А. Гигиена голоса и его физиологические основы / А. Егоров. — М. : Моск. типография № 8, 1962. — 174 с.
10. Заседателев, Ф. Научные основы постановки голоса / Ф. Заседателев. - Изд. 6-е. — М. : ЛИБРОКОМ, 2013. — 120 с.
11. Кантарович, В. Гигиена голоса / В. Кантарович. — М. :Музгиз, 1955. — 154 с.
12. Конен, В. Рождение джаза / В. Конен. — Изд. 2-е. — М. : Сов. композитор, 1990. — 320 с.
13. Козлов, А. Рок-музыка: истоки и развитие / А. Козлов. — Изд. 3-е, электронное. — [б. м.] : [б. и.]. — 110 с.
14. Кочнева, И. Вокальный словарь / И. Кочнева, А. Яковлева. — Л. : Музыка, 1986. — 70 с.
15. Кудинова, Т. От водевиля до мюзикла / Т. Кудинова. — М. : Сов. композитор, 1982. — 175 с.
16. Левидов, И. Певческий голос в здоровом и больном состоянии / И. Левидов. — М. : Искусство, 1939. — 102 с.
17. Мальшева, Н. О пении. Из опыта работы с певцами : метод. пособие; переизд / Н. Мальшева. — М. : Композитор, 1992. — 134 с.
18. Менабени, А. Методика обучения сольному пению / А. Менабени. — М. : Просвещение, 1987. — 94 с.
19. Морозов, В. Биофизические основы вокальной речи / В. Морозов. — Л. : Наука, 1977. — 236 с.
20. Мошков, К. Индустрия джаза в Америке. XXI век / под ред. К. Мошкова. — 2-е изд., испр. и доп. — СПб. : Лань, 2013. — 640 с.
21. Назаренко, И. Искусство пения. Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения : хрестоматия / И. Назаренко. — Изд. 2-е, перераб. и доп. — М. :Музгиз, 1963. — 511 с.
22. Прянишников, И. Советы обучающимся пению / И. Прянишников. — М. :Музгиз, 1958. — 109 с.
23. Тренина, П. Из опыта педагога-вокалиста :практические советы начинающим педагогам / П. Тренина. — М. : Музыка, 1976. — 110 с.
24. Чишко, О. Певческий голос и его свойства / О. Чишко. — М. : Музыка, 1966. — 50 с.
25. Юссон, Р. Певческий голос :исслед. основных физиол. и акуст. явлений певч. Голоса / Р. Юссон. — М. : Музыка, 1974. — 262 с.
26. Ярославцева, Л. Зарубежные вокальные школы : учеб. пос. по курсу истории вокала / Л. Ярославцева. — М. : МГПИ, 1981. — 90 с.

Дополнительная литература:

1. Аспелунд, Д. Развитие певца и его голоса / Д. Аспелунд; под ред. М. Львова. — М. :Музгиз, 1952. — 189, [2] с.
2. Багадуров, В. Очерки по истории вокальной методологии / В. Багадуров. — М. :Музгиз, 1967.
3. Бержеро, Ф. История джаза со времен бопа / Ф. Бержеро, А. Мерлин; пер. с франц. М. Чернавиной. — Москва :Астрель, 2003.
4. Дмитриев, Л. Вопросы вокальной педагогики / Б. Дмитриев. — Л. : Музыка, 1982.
5. Дмитриев, Л. В классе профессора М. Э. Донец-Тессейр / Л. Дмитриев. — М. : Музыка, 1974.

6. Емельянов, В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. Емельянов. – СПб. : Лань, 1997. – 187 с.
7. Ермолаев, В. Руководство по фониатрии / В. Ермолаев, Н. Лебедев, В. Морозов. – Л. : Медицина, 1970.
8. Морозов, В. Вокальный слух и голос / В. Морозов; ред. Л. Михеева. — Л. : Музыка, 1965. — 86 с.
9. Фейертаг, В. Джаз в России. Краткий энциклопедический справочник / В. Фейертаг. – Санкт-Петербург : СКИФИЯ, 2009.
10. Фишер, А. Джазовый стиль бибоп и его корифеи : учебное пособие) / А. Фишер, Л. Шабалина. – Тюмень : РИЦ ТГАКИСТ, 2010.
11. Юдин С. Формирование голоса певца / С. Юдин. – М. :Музгиз, 2002.