

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ»

Центр непрерывного образования и повышения квалификации творческих
и управленческих кадров в сфере культуры

ПРИНЯТО
Ученым Советом
РАМ имени Гнесиных

« 24 » декабря 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Ректор ФГБОУ ВО
«Российская академия музыки
имени Гнесиных»
А.С. Рыжинский
« 25 » декабря 2019 г.

Актуальные методики обучения эстрадных вокалистов

Москва, 2019 г.

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1 Цель программы:

Цель программы – расширение и углубление профессиональных знаний и навыков в преподавании дисциплины «Эстрадно-джазовое пение» и «Эстрадно-джазовый вокальный ансамбль».

1.2 Задачи программы:

1. Совершенствование педагогической деятельности с использованием передового опыта в целостном процессе обучения эстрадно-джазовому пению.
2. Знакомство с современными тенденциями вокального исполнительства, существующими на стыке искусства эстрады и музыкального театра.
3. Расширение профессионального кругозора и помощь в нахождении собственных методик преподавания предмета. Творческий подход к музыкально-педагогической деятельности.
4. Оптимизация учебного процесса с применением инновационных средств.

1.3 Требования к результатам обучения:

В результате освоения дополнительной профессиональной образовательной программы «Актуальные методики обучения эстрадных вокалистов» у слушателей формируются следующие компетенции:

- Способность овладеть разнообразным по стилистике профессиональным репертуаром, создавая индивидуальную художественную интерпретацию музыкальных произведений;
- Способность осуществлять подбор репертуара для концертных программ и других творческих мероприятий.

Слушатель должен приобрести следующие знания и умения, необходимые для качественного изменения компетенций:

Знать:

- анатомию певческого аппарата;
- особенности физиологии певческого процесса;
- специфику вокальных приёмов и обучения эстрадно-джазовому пению; методы постановки голоса в эстрадно-джазовой манере;
- требования к успешному осуществлению артистической деятельности на современном этапе;
- особенности обучения учащихся и студентов в настоящее время;

Уметь:

- в рамках педагогического процесса формулировать взаимосвязанные задачи, обеспечивающие достижение поставленной цели;
- ставить перед обучающимися конкретные задачи и добиваться их достижения;
- развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;

Владеть:

- коммуникативными навыками;
- профессиональной терминологией;
- методикой обучения эстрадно-джазовому вокалу в организациях дополнительного образования детей и взрослых.

Раздел 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебный план программы повышения квалификации

Целевая аудитория программы: Преподаватели образовательных организаций (ДМШ, ДШИ, музыкальных училищ, вузов).

Продолжительность обучения – 36 часов.

Форма обучения — очная.

№ п/п	Наименование разделов	Лекции	Практические занятия (семинары)	Всего академических часов
1	Эстрадно-джазовый вокал в современном шоу-бизнесе.	6	–	6
2	Интерпретация вокального произведения: теория и практика.	18	8	26
3	Подготовка исполнителя к кастингам и прослушиваниям	2	–	2
Итоговая аттестация		Устное собеседование или тестирование		2

2.2. Учебно-тематический план программы повышения квалификации

№ п/п	Наименование разделов	Всего
-------	-----------------------	-------

		часов
1	Эстрадно-джазовый вокал в современном шоу-бизнесе.	6
1.1	Педагог эстрадно-джазового вокала и вокальный тренер: реалии современного шоу-бизнеса.	2
1.2	Общие принципы формирования звука в эстрадно-джазовом пении.	2
1.3	Применение навыков эстрадно-джазового пения: концертная эстрада и музыкальный театр.	2
2	Интерпретация вокального произведения: теория и практика.	26
2.1	Вокальная интерпретация как творческий процесс.	2
2.2	Работа с исполнителем в ходе подготовки к сценическим выступлениям.	22
2.3	Работа с исполнителем в ходе подготовки к записи в студии.	2
3	Кастинги и прослушивания для эстрадно-джазовых вокалистов.	2
3.1	Подготовка эстрадно-джазового вокалиста к кастингам и прослушиваниям	2
Итоговая аттестация	Круглый стол	2

2.3. Календарный учебный график

Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры осуществляется в соответствии с графиком формирования групп и на основании разработанного и утвержденного плана работы.

Календарный график обучения слушателя и работы профессорско-преподавательского состава по данной Программе представлен в приложении (Программа работы курсов).

Рабочий день	1	2	3	4	Итого
Кол-во часов	9	9	9	9	36

2.4. Содержание программы

Раздел 1. Эстрадно-джазовый вокал в современном шоу-бизнесе

Тема 1.1. Педагог эстрадно-джазового вокала и вокальный тренер: реалии современного шоу-бизнеса

Эстрадное музыкальное искусство: принадлежность к «третьему пласту» в истории искусства по определению В.Д. Конен. Зарождение и развитие эстрадного искусства в западной Европе и США. Исторический экскурс в историю возникновения и становления искусства эстрады в России. Возникновение профессии преподавателя вокала. Различное назначение деятельности преподавателей эстрадного вокала: обучение техническим вокальным приёмам и тренинг исполнителей. Как строится практическая деятельность преподавателя эстрадно-джазового вокала в современных реалиях шоу-бизнеса.

Тема 1.2. Общие принципы формирования звука в эстрадно-джазовом пении

Основные принципы формирования звука в эстрадно-джазовом пении и характерные для него физиологические процессы. Опора звука, правильное дыхание, достижение равномерного голосового давления в различных тесситурных условиях. Пение в речевой позиции. Филировка звука. Различные типы вокальной техники, применяемые на эстрадных подмостках и в музыкальном театре (белт, леджит). Особенности техники микрофонного пения.

Тема 1.3. Применение навыков эстрадно-джазового пения: концертная эстрада и музыкальный театр

Два типа артистических личностей. Помощь педагога в выборе направления индивидуальной профессиональной творческой деятельности у обучающегося. Артистическая харизма у одних и склонность к лицедейству у других: применение навыков эстрадно-джазового пения на эстрадных подмостках и в музыкальном театре. Различие подходов в работе с разными типами артистического дарования.

Раздел 2. Интерпретация вокального произведения: теория и практика (авторский метод)

Тема 2.1 Вокальная интерпретация как творческий процесс

Исполнительская интерпретация как важнейший инструмент достижения художественного результата. Описание вокального звука. Самостоятельный анализ вокального произведения исполнителем: основные положения.

Тема 2.2 Работа с исполнителем в ходе подготовки к сценическим выступлениям

Особенности восприятия и усвоения учебного материала в современных условиях. Клиповое мышление. Рассудок и воображение артиста, умение концентрироваться. Крупный штрих как осознанный выбор в пользу отказа от психологической детализации во время сценического исполнения. Музыкальная атмосфера как важнейший атрибут певческого подхода к трактовке исполняемого произведения и выстраивания артистом собственных концертных

программ. Школа великого театрального педагога и актёра Михаила Чехова и её применение в искусстве эстрады и в музыкальном театре: психологический жест, сценическое действие и исполнение вокальных партий с определённой окраской. Энергоёмкость исполнения и зависимость артистической подачи от размера аудитории. Ощущение лёгкости исполнения. Жестикуляция и пластические решения, связанные с характером пения. Некоторые специфические артистические приёмы и взаимодействие с залом.

Тема 2.3. Работа с исполнителем в ходе подготовки к записи в студии

Особенности работы вокалиста в студии. Пение в наушниках: специфика контроля над интонацией и характером пения. Контакт исполнителя с продюсером и звукорежиссёром. Современные возможности монтажа вокальных треков и редактирования вокальных партий. Наложение голосов в студии. Пение в ансамбле.

Раздел 3. Подготовка исполнителя к кастингам и прослушиваниям

Тема 3.1 Подготовка эстрадно-джазового вокалиста к кастингам и прослушиваниям

Подготовка программ для выступлений эстрадно-джазовых вокалистов на кастингах и прослушиваниях: принципы формирования репертуарного списка. Основные различия между кастингами при подготовке музыкальных телевизионных шоу, эстрадных конкурсов и прослушиваниями артистов-вокалистов в музыкальных театрах. Работа педагогов в качестве членов жюри эстрадных конкурсов. Практические советы и рекомендации.

2.5 Итоговая аттестация

Итоговая аттестация проходит в форме устного собеседования или тестирования.

Вопрос №1 (варианты)

1. Как вы можете охарактеризовать различные типы эстрадно-джазовых вокальных ансамблей?
2. В чём заключается специфика пения в вокальном ансамбле?

Вопрос №2 (варианты)

1. Каковы особенности интонирования в эстрадно-джазовом вокальном ансамбле?
2. Какие формы анализа существуют для музыкального произведения, созданного для эстрадно-джазового ансамбля?

Вопрос №3 (варианты)

1. Что вы можете сказать по поводу средств музыкальной выразительности, которые применяются при работе с вокальным ансамблем?

2. Какова специфика пения в эстрадно-джазовом ансамбле *a cappella*?

Вопрос №4 (варианты)

1. Какие принципы можно использовать руководителю вокального ансамбля при составлении концертных программ?

2. Какие педагогические средства и стратегии используются руководителем вокального ансамбля при работе с творческим коллективом?

Вопрос №5 (варианты)

1. Как можно сочетать хореографию, сценическое движение и пение в эстрадно-джазовом ансамбле и что необходимо при этом учитывать?

2. Чем отличается существование вокального ансамбля, исполняющего произведение в эстрадно-джазовой манере, в эстрадном концерте и в театральной постановке – в мюзикле?

Вопрос №6 (варианты)

1. Какой учебной литературой вы пользуетесь в своей исполнительской деятельности?

2. Что вы знаете о компьютерных технологиях, применяемых в музыкальном исполнительстве?

Вопрос №7 (варианты)

1. Назовите примеры известных вам вокальных ансамблей, работающих в области поп-музыки и джаза? Какова их профессиональная специфика?

2. Назовите примеры зарубежных и российских мюзиклов, в которых используются вокальные ансамбли, исполнительскую манеру которых можно отнести к поп-музыке и джазу.

Вопрос №8 (варианты)

1. Каким образом можно осуществлять анализ произведения, созданного для вокального ансамбля, в контексте создания драматургически выстроенного концертного номера?

2. Существует ли своего рода драматургия при создании концертных программ и, если существует, то в чём специфика такой драматургии?

Вопрос №9 (варианты)

1. Анализ произведения для вокального ансамбля в эстрадном стиле.
2. Анализ произведения для вокального ансамбля в джазовом стиле.

Вопрос №10 (варианты)

1. Что вы можете сказать о музыкальной атмосфере того или иного произведения, созданного для вокального ансамбля, и каким образом эта атмосфера влияет на исполнительскую интерпретацию и характер концертного номера или студийной записи?
2. Что вам известно об артистической подаче музыкального произведения? Приходилось ли вам в процессе работы над сценической реализацией музыкального номера применять кроме эстрадных приёмов, приёмы, связанные с театрализацией? Что вы можете об этом сказать?

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Учебно-методическое обеспечение программы

Основная литература:

1. Данько Л.Г. Мюзикл как особая форма музыкально-драматического спектакля: лекция. – Л.: ЛГИК, 1977. – 26 с.
2. Добровольская И. Мюзиклы компании «StageEntertainment» как объект PR – продвижения. – LAP LambertAcademicPublishing, 2014. – 122 с.
3. Коллиер Д.Л. Становление джаза: популярный исторический очерк. – М.: Радуга, 1984. – 390 с.
4. Шубина И.В. Драматургия и режиссура зрелища: игра, сопровождающая жизнь: учебно-методическое пособие. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 288 с.

Дополнительная литература:

1. Авдеева Ю.А. От истоков эстрады к шоу-бизнесу // Актуальные проблемы современной науки. – 2010. – № 6 (56). – С. 115–118.
2. Андрущенко Е.Ю. Мюзикл и рок-опера в отечественном музыкознании 1980-х годов: к истокам исследовательской традиции (статья 2) // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2017. – № 2 (27). – С. 48–53.

3. Аспелунд, Д.Л. Основные вопросы вокально-речевой культуры / Д.Л. Аспелунд. – М.: Государственное музыкальное изд-во, 1933. – 118 с.
4. Белоцерковский О.В. Музыкальный продюсер в шоу-бизнесе и академическом искусстве // Проблемы музыкальной науки. – 2008. – № 2. – С. 239–242.
5. Брейтбург К.А. Мюзикл – демократичный жанр // Мюзикл в России: круглый стол // Музыкальная жизнь. – 2011. – № 5. – С. 26–27.
6. Зыков, А.И. Мюзикл: жанр или синтез жанров? / А.И. Зыков // Проблемы художественного творчества: сб. ст. по материалам Всерос. науч. чтений, посв. Б.Л. Яворскому. – 2010. – С. 239–249.
7. Сушкова, Е.С. Мюзикл в современной культуре / Е.С. Сушкова // Державинский форум. – 2017. – № 2. – С. 111–116.

3.2. Материально-техническое обеспечение программы

Наименование специализированных аудиторий, кабинетов, лабораторий	Вид занятий	Наименование оборудования, программного обеспечения
1	2	3

<p>Аудитория, Компьютерный класс</p>	<p>Лекции; Практические занятия (семинары)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Сервер IntelCore (2 шт.) 2. Программное обеспечение (200 лицензий) 3. ПК с модулем защиты SecView, процессор Intelcorei7, оперативная память 9 гб, жесткий диск 2 тб. 4. Сетевое дисковое хранилище информации (1 шт.) 5. Жесткий диск для сервера/ сетевого хранилища (24 шт.) 6. Лицензия TrueConfServer на 100 онлайн пользователей (бессрочная) 7. Техническая поддержка лицензии TrueConfServer на 1 год для 200 онлайн пользователей (полная) 8. 2 конверта 2SFP модуля 9. Предоставление услуг связи на скорости от 800 до 1Гбит/сек на 1 год 10. Центральный блок конференц-системы DIS- ССУ-Е (1 шт.) 11. Микрофонный пульт делегата DC 5980 P (6 шт.) 12. Микрофон на «гусиной» шее 40 см с кольцом GM 5923 (6 шт.) 13. Кабель 2,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-02 14. Кабель 20,0 м, для соединения компонентов системы ЕС 6001-20 (1 шт.) 15. Радиомикрофоны ВКРКХ-D812 (ручной и петличный) (1 шт.) 16. Микшер усилитель АPartМА120 (1 шт.) 17. Акустическая система JBLControl 23T-WH (2 шт.) 18. Система шумоподавления PhoenixAudioMT107MXL (с микрофоном) 19. Процессор подавления обратной связи ВКРВВ-1220 с функцией микширования (1 шт.) 20. PTZ-камера CleverMic 2212U (1 шт.) 21. Пульт управления PTZ камерами CleverMicCameraControl (1 шт.) 22. Коммерческий ТВ LG 65UV341C (1 шт.)
---	---	--

		<p>23. Монитор МониторDell 24" P2418HT (2 шт.)</p> <p>24. Шкаф коммутационный ЦМО (ШРН-6.480) 6U 600x480мм (1 шт.)</p> <p>25. Комплект расходных материалов:</p> <ul style="list-style-type: none"> - силовые кабели; - аудио кабели; - видео кабели; - управляющие кабели; - коробка кабельные; - кронштейн для ТВ - кронштейн для PTZ-камеры, - удлинители видеоинтерфейсов через RJ-45 <p>26. Серверная подсистема (2 шт.)</p> <p>27. Сетевая подсистема (1 шт.)</p> <p>Рояль большой концертный (270-305 см.) (1 шт.)</p>
--	--	---

Составители программы:

В.В. Брейтбург – кандидат искусствоведения, доцент кафедры эстрадно-джазового пения Российской академии музыки имени Гнесиных;

С.В. Ручимская – Руководитель Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, кандидат педагогических наук, профессор.