

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ ИМЕНИ ГНЕСИНЫХ
ЦЕНТР НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ И
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ

**Учебно-методический комплекс для
обучающихся по дополнительной
профессиональной образовательной программе
профессиональной переподготовки
«Эстрадно-джазовое пение»**

2022 год

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные основания для разработки учебно-методического комплекса

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень высшего образования – бакалавриат), утвержденный приказом Минобрнауки России от 15 июня 2017 года №563.

1.2. Перечень сокращений

- ЕКС – Единый квалификационный справочник
- ОПК – общепрофессиональные компетенции
- Организация - организация, осуществляющая образовательную деятельность
- ПК – профессиональные компетенции
- УГСН – укрупненная группа направлений и специальностей
- УК – универсальные компетенции
- ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования

Раздел 2. ФОРМИРУЕМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Задача ПД	Объект или область знания	Код и наименование профессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции	Основание
Тип задач профессиональной деятельности художественно-творческий				
Концертное исполнение музыкальных произведений (эстрадных и джазовых), программ в различных	Музыкальное исполнительство	ПК-1 Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в	<i>Знать:</i> – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно-джазовых вокальных техник; – основы сценического движения;	Анализ отечественного и зарубежного опыта

<p>модусах - соло, в составе ансамбля (оркестра), с оркестром; работа в качестве артиста в музыкальных постановках – мюзиклах, шоу-программах</p>		<p>качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p>– систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений;</p> <p>– различные танцевальные стили и жанры; технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве;</p> <p>– основные законы орфоэпии;</p> <hr/> <p><i>Уметь:</i></p> <p>– использовать основные вокальные приемы;</p> <p>– читать с листа;</p> <p>– использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадно-джазовых вокалистов;</p> <p>– работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой;</p> <p>– пользоваться вокальной справочной и методической литературой;</p> <hr/> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре;</p>	
---	--	---	--	--

			<ul style="list-style-type: none"> – навыками импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией. 	
		<p>ПК-2 Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, 	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>

			<p>характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;</p>	
<p>Овладение навыками репетиционной работы с партнерами по ансамблю, включающими все виды данного направления в эстрадных, танцевальных и джазовых коллективах; практическое освоение репертуара</p>	<p>Музыкальное исполнительство</p>	<p>ПК-3 Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Владеть:</i> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.</p>	<p>Анализ отечественного и зарубежного опыта</p>
			<p><i>Знать:</i> – методические принципы работы с эстрадно-джазовыми вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;</p>	
			<p><i>Уметь:</i> – проводить самостоятельную работу с фонограммой,</p>	

эстрадных и джазовых коллективов, сцен из мюзиклов, создание композиций, шоу-программ			инструментальным ансамблем, оркестром; – совершенствоваться и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;	
			<i>Владеть:</i> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативным и навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.	
		ПК-4 Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности	<i>Знать:</i> – принципы исполнительства на фортепиано; <i>Уметь:</i> – на хорошем художественном уровне исполнять	Анализ отечественного и зарубежного опыта

			<p>на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей;</p> <p>– самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент</p> <p>– выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе;</p> <p><i>Владеть:</i></p> <p>– основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования;</p> <p>– навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.</p>	
--	--	--	---	--

Тип задач профессиональной деятельности педагогический

<p>Преподавание профессиональных дисциплин в области музыкального искусства (музыкального искусства эстрады) в образовательных организациях среднего</p>	<p>Музыкальная педагогика</p>	<p>ПК-5</p> <p>Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального</p>	<p><i>Знать:</i></p> <p>– способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования;</p> <p>– образовательную, воспитательную и</p>	
--	-------------------------------	--	---	--

<p>профессиональн ого и дополнительног о профессиональн ого образования</p>		<p>ого и дополнительного профессиональн ого образования по направлениям подготовки музыкального искусства эстрады и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p>развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по эстрадно- джазовому вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития</p>	
---	--	--	---	--

			<p>навыков эстрадно-джазового сольного и ансамблевого вокального исполнительства;</p> <p>– основные принципы отечественной и зарубежной эстрадно-джазовой вокальной педагогики;</p> <p>– специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства;</p>	
			<p><i>Уметь:</i></p> <p>– составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса;</p> <p>– развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу;</p> <p>– использовать наиболее</p>	

			<p>эффективные методы, формы и средства обучения;</p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; 	
			<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативным и навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; 	

			<ul style="list-style-type: none"> – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы. 	
--	--	--	---	--

Раздел 3. УЧЕБНЫЕ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИН

Программа	Страница
1. Эстрадно-джазовое пение	14
2. Методика обучения вокалу	23
3. Вокальный ансамбль	32
4. Танец, сценическое движение	39
5. Практическая психология	49
6. Стилевое сольфеджио	53
7. Основы актерского мастерства	59
8. Вокально-джазовая импровизация	64

Эстрадно-джазовое пение

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины «Эстрадно-джазовое пение» - становление профессиональной (музыкально-исполнительской) культуры эстрадного вокалиста, развитие его кругозора, подготовка к профессиональной работе в области современной отечественной эстрады в качестве исполнителя, руководителя и преподавателя.

Задачи дисциплины:

- приобретение навыков будущих эстрадных исполнителей, изучение искусства эстрады в контексте множества её профессиональных аспектов;
- постановка голоса, приобретение навыков здорового голосообразования и дыхания;
- формирование умения сопоставлять и анализировать актуальные проблемы искусства эстрады для решения современных музыкально-исполнительских проблем;
- изучение основных этапов становления эстрадного искусства, творческой деятельности выдающихся исполнителей мировой и отечественной эстрады;
- стимулирование творческих поисков обучающихся, умение применить актуальный опыт исполнителей и вокальных педагогов прошлого в собственной практической, исполнительской и творческой деятельности;
- приобретение знаний в педагогической и психологической областях для формирования навыков будущих вокальных педагогов.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-1</p> <p>Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none">– основы профессионального владения голосом;– основы эстрадно-джазовых вокальных техник;– основы сценического движения;– систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений;– различные танцевальные стили и жанры; технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве;– основные законы орфоэпии;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадно-джазовых вокалистов; – работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; – навыками импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
<p style="text-align: center;">ПК-2</p> <p>Способен создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – различные вокально-исполнительские стили и их характеристики; – специальную учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – осознавать и раскрывать художественное содержание музыкального произведения; – анализировать произведения, написанные для голоса и инструмента с точки зрения стиля, характера выразительных средств, штрихов; – анализировать и подвергать критическому разбору процесс исполнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных исполнительских интерпретаций; – прочитывать нотный текст во всех его деталях и на основе этого создавать собственную интерпретацию музыкального произведения;

	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыками конструктивного критического анализа проделанной работы.
<p style="text-align: center;">ПК-3</p> <p>Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с эстрадно-джазовыми вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с фонограммой, инструментальным ансамблем, оркестром; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.
<p style="text-align: center;">ПК-4</p> <p>Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент

	– выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе;
	<i>Владеть:</i> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	4	144	1	2
Контактная работа		16		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

Вокалисты поступают в вуз с разной степенью подготовки. На первом этапе обучения необходимо объяснить устройство и принцип работы голосового аппарата, роль гортани как источника звука, влияние нервной системы на голосообразование, роль диафрагмы как главной дыхательной мышцы. Далее – укрепление приобретенных навыков, развитие и выравнивание диапазона при помощи «замешивания» регистров (головного и грудного). В середине обучения обучающийся знакомится с различными эстрадными стилями, с джазовой музыкой, изучает джазовую импровизацию. В последний год обучения очень важно уделить внимание актерскому мастерству и режиссуре построения концертных номеров.

Тематический план дисциплины «Эстрадно-джазовое пение»

1 семестр.

- 1.1. Введение в предмет, базовые навыки и знания.
- 1.2. Певческая опора.
- 1.3 Принципы певческого дыхания.
- 1.4. Распевочные циклы упражнений на укрепление дыхания.
- 1.5. Разработка репертуарного плана.

- 2.1. Методы и типы звукоизвлечения, атака звука.
- 2.2. Регистры и виды резонанса.
- 2.3. Распевочные циклы упражнений на укрепление дыхания.
- 2.4. Артикуляция, дикция, орфоэпия.
- 2.5. Разработка репертуарного плана.

- 3.1. Вокальная интонация.
- 3.2. Распевочные циклы упражнений для точного интонирования.
- 3.3. Развитие диапазона.
- 3.4. Певческое вибрато.
- 3.5. Разработка репертуарного плана.

2 семестр

- 4.1. Регистры, выравнивание диапазона.
 - 4.2. Распевочные циклы упражнений на выравнивание диапазона.
 - 4.3. Эстрадный микст.
 - 4.4. Критерии исполнительского мастерства.
 - 4.5. Разработка репертуарного плана.
-
- 5.1. Эстрадно-джазовая вокальная техника.
 - 5.2. Использование импровизации и джазовых приемов.
 - 5.3. Распевочные циклы упражнений на приобретение навыков импровизации.
 - 5.4. Ритмическая и гармоническая основа музыкальной композиции.
-
- 6.1. Методы управления динамикой голоса.
 - 6.2. Работа в различных стилевых направлениях.
 - 6.3. Жанровая индивидуальность исполнителя.

Содержание дисциплины

1 семестр.

Тема «Введение в предмет, базовые навыки и знания».

Знакомство с обучающимися, прослушивание и составление индивидуальной характеристики музыкальных данных обучающихся. Выявление проблем и особенностей начинающего вокалиста. Составление психологического портрета обучающегося. Систематизация начального репертуарного плана.

Тема «Певческая опора».

Понятие певческой опоры как напряжения мышц брюшного пресса для удержания воздушной струи и создания импеданса в области голосовых связок. Отличие опоры от мышечного зажима, контроль дыхания, упражнения на чувство опоры.

Тема «Принципы певческого дыхания».

Методы постановки диафрагмально-реберного дыхания, упражнения на короткий вдох и длинный выдох, расхождение выдоха, певческая опора, здоровое дыхание, самоконтроль.

Тема «Распевочные циклы упражнений на укрепление дыхания».

Понятие распевки, циклы для разных возрастов и уровней вокальной подготовки. Упражнения для устранения вокальных проблем певца, для психологической и физиологической настройки на пение. Многообразие методических рекомендаций от прошлого до современных вокальных школ.

Тема «Разработка репертуарного плана».

Работа над разнообразием репертуара, его соответствии данному исполнителю по возрастным, тембральным, физиологическим и техническим способностям. Конкурсный и концертный репертуар.

Тема «Методы и типы звукоизвлечения, атака звука».

Типы звукоизвлечения, подача звука, положение рта при различных видах звучания. Методы постановки свободного звукоизвлечения в различных регистрах и миксте. Понятие «Атака звука». Три вида атаки - мягкая, твердая и придыхательная. Отработка основных видов атаки звука и вспомогательных приемов. Целесообразность применения различных видов атак.

Тема «Регистры и виды резонанса».

Понятие резонанса. Виды резонаторных полостей. Головной и грудной резонанс. Резонанс ротовой акустической камеры. Маск-резонанс. Проблемы использования резонаторных полостей.

Тема «Распевочные циклы упражнений на укрепление дыхания».

Понятие распевки, циклы для разных возрастов и уровней вокальной подготовки. Упражнения для устранения вокальных проблем певца, для психологической и физиологической настройки на пение. Многообразие методических рекомендаций от прошлого до современных вокальных школ.

Тема «Артикуляция, дикция, орфоэпия».

Артикуляция внешняя и внутренняя, формирование вокальных гласных, формирование согласных и их воздействие на дыхание. Формирование речевых согласных. Дикция, орфоэпия.

Тема «Разработка репертуарного плана».

Работа над репертуаром, его соответствии данному исполнителю по уровню подготовки. Конкурсный и концертный репертуар.

Тема «Вокальная интонация».

Работа над точностью интонации. Методы воспитания вокальной интонации, интонирование сложных интервалов, скачки, кантилена.

Тема «Распевочные циклы упражнений для точного интонирования».

Упражнения для устранения вокальных проблем певца. Пение вокализов и упражнений на различные интервалы. Упражнения на развитие диапазона.

Тема «Развитие диапазона».

Постепенное расширение диапазона, начиная с примарных звуков вниз, вверх. Владение свистковым регистром.

Тема «Певческое вибрато».

Понятие вибрато как пульсаций (колебаний) звучащей ноты, характеризующих качественный вокальный звук. Виды вибрато по способу извлечения (связки, горло, диафрагма) и по количеству колебаний в секунду (качание, вибрато, тремоляция).

Тема «Разработка репертуарного плана».

Работа над репертуаром, его соответствии данному исполнителю по уровню подготовки. Конкурсный и концертный репертуар.

2 семестр

Тема «Регистры, выравнивание диапазона».

Понятие регистра. Характеристика грудного, головного и речевого регистров. Границы переходов. Специфика мужского и женского регистрового деления. Понятие «бэлт» и «леджит», переходная зона «пассаджио».

Тема «Распевочные циклы упражнений на выравнивание диапазона».

Упражнения для устранения вокальных проблем певца, «переходные» ноты, грамотное использование всех видов резонаторов.

Тема «Эстрадный микст».

Понятие микста - особого типа звучания при одновременном отзвучивании головных и грудных резонаторов, сохранении единой тембральной окраски на всем диапазоне звучания. Параметры отсутствия брейка в диапазоне пассаджио. Опора, качество смыкания связок, маск-резонанс.

Тема «Критерии исполнительского мастерства».

Обретение основных навыков, характеризующих исполнительское мастерство эстрадного певца – интонационная и ритмическая точность, стабильность и высокая компенсационная способность психики, актерское воплощение образа, владение голосом и т.д. Симбиоз вокальных, хореографических, актерских, психологических навыков в профессиональном становлении эстрадного исполнителя.

Тема «Разработка репертуарного плана».

Работа над репертуаром, его соответствии данному исполнителю по уровню подготовки. Конкурсный и концертный репертуар.

Тема «Эстрадно-джазовая вокальная техника».

Овладение основными приемами вокальной техники – фразировка, артикуляция, агогика, дикция, динамика.

Тема «Использование импровизация и джазовых приемов».

Введение импровизации и специфических джазовых штрихов. Джазовые принципы импровизации в мелизматике эстрадной песни.

Тема «Распевочные циклы упражнений на приобретение навыков импровизации».

Пентатоника, короткие, длинные ритмические и диатонические упражнения.

Тема «Ритмическая и гармоническая основа музыкальной композиции».

Работа с ритмом в эстрадной композиции, агогика, ритмическая переакцентовка. Свобода ритмических построений в импровизации.

Тема «Методы управления динамикой голоса».

Многообразие динамической работы голосового аппарата, пение в разных динамических оттенках, приемы крещендо, диминуэндо, филировки, sforцандо. Бэлтинг, верхний микст в разных динамических подачах.

Тема «Распевочные циклы упражнений на развитие ритма».

Развитие внутреннего ощущения темпа, смены ритма и размера.

Тема «Работа в различных стилевых направлениях».

Принципы построения репертуарного плана артиста – концертный, конкурсный, учебный. Работа над разноплановым учебным репертуаром, включающим все жанры и стили эстрадного пения. Наличие устойчиво-сохранного концертного и конкурсного репертуара. Многообразие стилей и направлений, специфические приемы, характерные для различных стилей. К стилям, обязательным к изучению относятся: романс, бардовская песня, блюз, соул, этническая музыка, ритм энд блюз, рок н ролл, рок-опера, мюзикл, поп музыка, диско. К дополнительным – направления рока: хард-рок, арт-рок, глэм-рок, панк-рок; а также стили кантри, регги, британский бит, рэп и т.д.

Тема «Жанровая индивидуальность исполнителя».

Формирование собственного исполнительского стиля, выбор приоритетных жанров и стилей для конкретного исполнителя, опираясь на индивидуальные особенности певца. Имидж, образ, костюм, сценическая культура.

Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета в 1-м и экзамена в 2 семестрах.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

1. Колиер, Д. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Д. Л. Колиер: перевод с англ. под общ. ред. А. Медведева. – Москва: Музыка, 1984.
2. Stoloff, B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. - New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.
3. Бриль, И. М. Практический курс джазовой импровизации: для фортепиано / И. М. Бриль. – Москва: Советский композитор, 1985.
4. Карягина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Карягина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
5. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Муравей, 1997.

б) дополнительная литература:

1. Aebersold, J. Clear Solutions For Jazz Improvisers / Д. Аберсольд. – Москва: Муравей, 1999.
2. Абдулов, А. А. Джазовые распевки: учебное пособие / А. А. Абдулов. – Санкт-Петербург, 1998 г
3. Антология зарубежного шлягера 1959-1961 гг. – Москва, 2003.
4. Барбан, Е. Джазовые портреты / Е. Барбан. – Санкт-Петербург: Композитор, 2006.
5. Билле, М., Кук, Г., Хьюз, Э. The Bee Gees: рассказы о Братьях Гибб. / Издано на русский язык с разрешения Music Sales Limited. – Санкт-Петербург: Звезда Петербурга, 2005.
6. Великие люди джаза / под редакцией К. Мушаева. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2009.
7. Верменич, Ю. Джаз. История. Стили. Мастера / Ю. Верменич. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2007.
8. Володин, И. Кафе «БЛЮЗ»: джазовые пьесы / И. Володин. – Санкт-Петербург: Композитор, 2004.
9. Гершвин, Дж. Порги и Бесс: переложение Маркина Ю. Вокал, фортепиано и гитара. – Санкт-Петербург, 1995.
10. Голубев, А. Н. Александр Цфасман. Корифей советского джаза / А. Голубев. – Москва: Музыка, 2006.
11. Джазовый словарь: учебное пособие. – Санкт-Петербург: Ленинградский композитор, 2002.
12. Джоплин, С. Регтаймы / С. Джоплин. – Санкт-Петербург, 2007.
13. Кинус, Ю. Г. Из истории джазовых исполнителей / Ю. Г. Кинус. – Ростов: Феникс, 2009.
14. Клейтон, П., Гэммонд П. Джаз. Претворись его знатоком: перевод с английского В. Тарасова. - Санкт-Петербург: Амфора, 2000.
15. Конен, В. Рождение джаза: 2 издание / В. Конен. – Москва: Советский композитор, 1990.
16. [Меркс, Э. Первые уроки джаза: практическое пособие в джазовой импровизации на фортепиано](#) / Э. Меркс. – Москва: Композитор, 1996.
17. Мир Дюка Эллингтона: нотное издание. – Москва: Мега-Сервис, 1994.
18. Мошков, К. Блюз. Введение в историю / К. Мошков. – Санкт-Петербург: Лань, 2010.

19. Ночной поезд: книга третья. История популярной музыки. Современная джазовая классика. – Раменское: Синкопа, 2001.
20. Панасье, Ю. История подлинного джаза / Ю. Панасье. – Ленинград: Музыка, 1978.
21. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза: Теория и практика / А. Г. Рогачёв. – Москва: Владос, 2003.
22. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учебное пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
23. Саймон, Д. Т. Гленн Миллер и его оркестр / Д. Т. Саймон. – Санкт-Петербург: Издательство «Скифия», 2005.
24. Симоненко, В. Мелодии джаза / В. Симоненко. – Киев: Музична Украина, 1984.
25. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок: Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.
26. Степурко, О. М. Скет импровизация / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.
27. Фейертаг, В. Джаз в России: Краткий энциклопедический справочник / В. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Издательство «Скифия», 2009.
28. Фейертаг, В. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Фейертаг. – Санкт-Петербург: «Скифия», 2008.
29. [Фиртич, Г. И.](#) Букет в джазовых тонах: Легкие джазовые транскрипции классических мелодий для фортепиано. Выпуск 1, 2, 4, 8 / Г. И. Фиртич. – Санкт-Петербург: Композитор, 2002.
30. Фишер, А. Н., Шабалина Л. К. Джазовый стиль бибоп и его корифеи: Учебное пособие для высших музыкальных учебных заведений. Издание переработано и дополнено / А. Н. Фишер, Л. К. Шабалина. – Тюмень: РИЦ ТГАКИСТ, 2010.
31. Фрэнк Синатра: Нотное издание. – Москва: Синкопа, 2000.
32. Хромушин, О. Десять пьес для начинающих джазменов / О. Хромушин. – Санкт-Петербург: Издательство «Композитор», 2002.
33. Хромушин, О. Учебник джазовой импровизации / О. Хромушин. – Санкт-Петербург: Композитор, 2002.
34. Чех, В. Концерт джазовых импровизаций на темы The Beatles / В. Чех. – Санкт-Петербург: Эмизун, 2006.
35. Щеткин, Ю. Основы джазового языка: учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза, Эмузин, 2002.
36. Ясемчик, Р. Эра Свинга: Популярные мелодии / Р. Ясемчик. – Москва, 1994.

Печатные издания:

- 1.«The ultimate gospel choir book» ©1993 - by Zebe Publishing, Hamburg, Germany
- 2.«Christmas favorites» (C)1999 - mysweetmusic.com
3. «Solid Gospel» (C) 1997 - UNA music , Sweden
4. «Christmas Carols and Songs» (C)1980 - Boston music company, USA
5. «The Lion King» Broadvev choral series (C)2000 - Hal Leonard publishing corp., USA
6. «The Fantom Of The Opera» (C)2001 - Hal Leonard publishing corp., USA
- 7.Carlos Guastavino «Indianas» » (C)1988 - Ricordi Americana, Buenos Aires
8. «150 американских джазовых тем» - «Музыка» Москва, 1994
9. «Мелодии джаза» В.Симоненко - «Музична украина» Киев,1984
10. Адулов Н.А. Руководство по постановке певческого и разговорного голоса. Липецк, 1996

11. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. Музгиз, 1952
12. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953
13. Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей, выпуски 1-7
14. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 2000
15. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб: Издательство «Лань», 2000
16. Егоров А. Гигиена певца. М., 1955
17. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. М., 1965
18. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Ленинград, 1967
19. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Издательство МГК, ИП РАН, М., 2005
20. Назаренко И. Искусство пения. М., 1966

Печатные издания:

1. Бернштейн Л. Музыка всем. М., 1978
2. Коллиерс Д. Становление джаза. М., 1984
3. Конен В. Пути американской музыки. М., 1965, 2-е издание, 1977, 3-е издание.
4. Конен В. Рождение джаза. М., 1984
5. Конен В. «Этюды о зарубежной музыке». М., 1986
- «Советский джаз. Сборник статей. Проблемы. События. Мастера». М., «Сов. Композитор», 1987.
6. Попков Н.Н. Постановка голоса/для вокалистов. – М.: Сопричастность, 2002
7. Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. – М.: 2008
8. Скульский А.М. Вокальный ансамбль: программа курса. – М., 1991
9. Ровнер В. И. Исполнительская традиция вокальных ансамблей в русской музыкальной культуре. – Л., 1988

Методика обучения вокалу

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовить специалиста, обладающего профессиональными теоретическими и практическим опытом в области методики преподавания профессиональных дисциплин.

Задачи дисциплины:

- изучить методические приёмы обучения эстраднему пению;
- приобретение умения анализировать и обобщать исполнительский и педагогический опыт;

- формирование практических навыков, необходимых для совершенствования вокального мастерства.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-5</p> <p>Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям подготовки музыкального искусства эстрады и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения; – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по эстрадно-джазовому вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков эстрадно-джазового сольного и ансамблевого вокального исполнительства; – основные принципы отечественной и зарубежной эстрадно-джазовой вокальной педагогики; – – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства;

	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – – планировать учебный процесс, составлять учебные программы; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – – умением планирования педагогической работы.
--	---

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	-	2
Контактная работа		8		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины

Построение курса методики: сначала даются знания об анатомии и физиологии голосового аппарата, об общих принципах для всех манер пения, а затем обучающиеся приступают к изучению методов постановки голоса в эстрадной/джазовой манере пения и работе над эстрадно-джазовым репертуаром. Такой порядок подачи материала необходим для того, чтобы обучающиеся усвоили, что между различными манерами пения (академической, народной, эстрадной) есть общее: в их основе единый феномен – человеческий голос.

Раздел I. Основные сведения о психологии пения, анатомии и физиологии голосового аппарата и основные принципы вокальной педагогики.

Тема 1. Высшая нервная деятельность – регулятор певческой функции.

Тема 2. Анатомия голосового аппарата.

Тема 3. Работа голосового аппарата в пении.

Тема 4. Гигиена голосового аппарата.

Раздел II. Специфика обучения пению в эстрадной манере

Тема 5. Основные принципы обучения, характерные для эстрадной (джазовой) манеры пения.

Тема 6. Специфика работы с обучающимися эстрадной (джазовой) манере пения.

Раздел III. Организация процесса обучения эстрадному пению.

Тема 7. Методика проведения вокального урока.

Тема 8. Методика проведения распевки. Вокальные упражнения и работа над голосом.

Тема 9. Начальный период обучения эстрадному пению.

Тема 10. Развитие голоса ученика.

Раздел IV. Работа над произведением. Репертуар.

Тема 11. Вокально-техническая и исполнительская работа.

Тема 12. Репертуар эстрадного вокалиста

Раздел V. Некоторые сведения из истории вокальной педагогики.

Тема 13. Русская (советская) вокальная школа.

Раздел I. Основные сведения о психологии пения, анатомии и физиологии голосового аппарата и основные принципы вокальной педагогики

Тема 1. Высшая нервная деятельность – регулятор певческой функции.

Высшая нервная деятельность - регулятор певческой функции. Некоторые вопросы вокально-педагогического процесса в свете учения И.П. Павлова: пение – один из видов мышечного движения; техника пения и ее связь с исполнительской задачей; певческие стереотипы и условия, способствующие их выработке. Схема процесса обучения, этапы образования певческих двигательных навыков, развитие ощущений и формирование вокального слуха. Типы нервной системы, типы темпераментов. Процессы возбуждения и торможения в пении. Нервная система, типы темпераментов.

Индивидуальные свойства нервной системы и утомление. Психологические процессы: познавательная, эмоциональная и волевая сферы.

Постановка голоса – процесс одновременного и взаимосвязанного воспитания слуховых и мышечных навыков поющего. Понятие методики как системы обучения.

Тема 2. Анатомия голосового аппарата

Гортань – орган, где возникает исходный звук певческого голоса. Внутренние и внешние мышцы гортани. Внутренняя работа гортани. Индивидуальные особенности структуры и функции гортани. Механизмы натяжения голосовых связок. Положение гортани в пении. Анатомия дыхательных органов. Надставные полости, надставная трубка, ее длина и тип голоса.

Тема 3. Работа голосового аппарата в пении

Взаимосвязь дыхания с другими частями голосового аппарата. Некоторые исторические данные о работе дыхания в пении. Гипотеза Л.Работнова. Физиология дыхания, дыхание в речи и пении. Типы дыхания в пении: ключичное, нижнегрудное, нижнереберно-диафрагмальное, брюшное. Роль тазовой диафрагмы в организации певческого выдоха. Теории голосообразования: миоэластическая, нейроронаксическая, мукоондуляторная. Регистры – физиологические механизмы образования регистров. Регистры женского и мужского голоса. Понятия фальцета, фистулы, микста, смешанного голосообразования, прикрытия голоса. Атака звука: мягкая, твердая, придыхательная. Резонаторы: головной, грудной, назальный, ротовой. Работа артикуляционного аппарата в пении: глотка, язык, мягкое небо, губы. Физиологическое объяснение фонетического метода постановки голоса.

Тема 4. Гигиена голосового аппарата

Гигиена голосового аппарата – залог сохранения певческого голоса. Общие и профессиональные заболевания, нарушающие работу голосовой функции.

Раздел II. Специфика обучения пению в эстрадной манере

Тема 5. Основные принципы обучения, характерные для эстрадной (джазовой) манеры пения

Понятие близкого к речевой фонетике звука. Специфика озвучивания низкого (грудного) регистра. Работа с женскими и мужскими голосами в эстрадной манере пения: отсутствие выраженного прикрытия «верхов» у мужских голосов, использование опертого фальцета у высоких мужских голосов в верхнем регистре и пр. Специфические приемы эстрадного и джазового звукоизвлечения: субтон, «рык», йодль и т.д. Работа со словом в эстрадной манере пения как смысловой и выразительный момент. Вибрато: вибрато как защитная функция гортани; стилевое вибрато. Различные виды вокализации: кантилена, беглость, трель, филировка и работа над ними.

Тема 6. Специфика работы в эстрадной (джазовой) манере

Общие принципы работы в обучении эстрадному пению. Классификация женских и мужских голосов. Специфика работы над певческим дыханием. Опора на физиологические регистры голоса при обучении эстрадному пению. Работа над диапазоном, над речевыми недостатками в пении. Мутация голосов, работа с подростками в период мутации. Голосовая нагрузка студента. Репертуар. Материал для распевки и упражнений. При изучении данной темы студент должен подобрать для использования в качестве распевки интонации или несложные фразы из песен для над вышеназванными аспектами голоса.

Раздел III. Организация процесса обучения эстрадному пению

Тема 7. Методика проведения вокального урока

Урок, как основная форма педагогического процесса. Особенности индивидуальных занятий с вокалистом: психологическое и физическое состояние ученика. Планирование урока – допустимость некоторых отступлений от плана и импровизационные моменты в проведении урока. Вводная, основная и заключительная части урока. Понятия «распевки» и «работы над голосом» в контексте планирования вокального урока. Распределение голосовой нагрузки ученика в течение урока. Роль объяснения педагога и показа голосом. Завершение урока – осознание учеником его результатов. Постепенное усложнение и дифференцирование технических и исполнительских задач, стоящих перед учеником на конкретном уроке. Требовательность и одновременно доброжелательность тона педагога на занятии. Неэффективность однообразных указаний педагога – привычного тона, стереотипных фраз и выражений. Важность и развитие умения по-разному проводить уроки с одним и тем же и, тем более, с разными учениками. Действенность неожиданных, свежих объяснений и приемов.

Совместная творческая работа, направляемая педагогом – высшая форма проведения урока.

Тема 8. Методика проведения распевки. Вокальные упражнения и работа над голосом

Распевка и работа над голосом. Распевка – разогрев голоса, включение его в работу на уроке или перед выступлением. Упражнение – основное средство приобретения навыков. Пропевание упражнений без ясно поставленной цели и оценки не ведет к совершенствованию исполнителя. Студент должен усвоить, что механическое заимствование упражнений (даже принесших пользу самому молодому педагогу) ошибочно. Индивидуальная направленность упражнений. Работа над голосом – постановка педагогом конкретных задач в работе над вокальной техникой и достижение результатов на конкретном уроке или фрагменте урока. Распевка: принцип постепенного включения голоса в работу. Включение дыхания и организация певческого голоса и упражнения на небольшой интонационный диапазон. Поэтапность включения в работу разных голосовых систем. Дыхание – артикуляция – сила голоса. Важность эмоционального фактора в выполнении вокальных упражнений. Примеры некоторых упражнений для распевки и работы над голосом. При изучении данной темы студент должен самостоятельно подготовить по несколько упражнений на каждый аспект работы над голосом: на дыхание, на развитие диапазона, на штрихи, на артикуляцию, на кантилену и т.д., а также предложить последовательность выполнения данных упражнений на уроке.

Тема 9. Начальный период обучения эстраднему пению

Важность начального периода обучения. Начальный период обучения и этап переобучения. Сложности переобучения. Цель – привить первоначально верные навыки владения голосом и координацию его систем. Привнесение недавно приобретенных навыков в процесс исполнения произведения. Осознанность освоения начальных навыков. Контроль педагога за самостоятельной работой ученика дома и коррекция этой работы на уроке. Определение индивидуальных особенностей голоса ученика, наиболее легко и естественно звучащих участков диапазона. Определение типа темперамента. Выравнивание регистров, работа над певческим выдохом, артикуляцией, свободой звукоизвлечения на начальном этапе. Контакт и доверие педагогу. Количество занятий, отведенных на условно начальный период – индивидуально. Конкретизация задач на этот период и обсуждение этих задач с взрослым учеником, и очерчивание перспективы занятий, выявление интереса к занятиям у ребенка.

Тема 10. Развитие голоса ученика

Способы совершенствования голоса:

а) специально подобранные целенаправленные упражнения, вокализы и музыкальный материал;

б) показ голосом: положительные и отрицательные стороны подражания. Положительное качество – целостное воздействие на голосовой аппарат. Требования к педагогу, пользующемуся показом голосом.

в) мышечные приемы: ценность их применения, но сложность. Студент должен усвоить, что универсальных мышечных приемов, подходящих всем, очень мало, что упорное следование нецелесообразного для данного индивидуума движения является наиболее частой причиной деградации голоса;

г) роль слова: важность словесных объяснений в обучении пению.

Педагог должен владеть и применять все вышеназванные способы в работе над развитием голоса ученика.

Раздел IV. Работа над произведением. Репертуар

Тема 11. Вокально-техническая и исполнительская работа

Вокально-техническая и исполнительская работа над произведением. Методы «впевания» произведения. Работа над образом. Применение методов К. Станиславского, М. Чехова и др., их принципов работы с актером к процессу работы над исполнительской, эмоционально-выразительной сферами произведения. Связь музыки и слова. Работа над композицией, формой произведения. Паузы – один из важнейших элементов исполнения. Методы работы над сценическим имиджем; боди-имидж.

Тема 12. Репертуар эстрадного вокалиста

Требования к подбору репертуара: он должен выявлять сильные стороны ученика и наряду с этим помогать развивать его слабые стороны. Недопустимость завышения уровня сложности репертуара. Разучивание репертуара.

Раздел 5. Некоторые сведения из истории вокальной педагогики

Тема 13. Русская (советская) вокальная школа

Понятие «вокальной школы». Вокально-методическая литература: первая русская «Школа пения» А.Е. Варламова – методические принципы автора. «Концентрический» метод М.И. Глинки.

К. Мазурин и его методические взгляды. Эверарди – его деятельность, ученики его школы в России. Учебник пения П.К. Бронникова. Теория постановки голоса по Ю. Арнольду – обзор метода и его оценка. «Теория постановки голоса» С. Сонки. Л.Б. Дмитриев и его «Основы вокальной методики».

Н. М. Малышева «О пении». Студент должен быть знаком с именами авторов, разрабатывавшими вокальную методику, а также принципы их работы. Обзор современных методик обучения эстрадно-джазовому пению.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде экзамена во 2 семестре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

1. Адулов Н.А. Руководство по постановке певческого и разговорного голоса. Липецк, 1996
2. Аспелунд Д. Развитие певца и его голоса. Музгиз, 1952
3. Варламов А. Полная школа пения. М., 1953
4. Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей, выпуски 1-7
5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 2000
6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб: Издательство «Лань», 2000
7. Егоров А. Гигиена певца. М., 1955
8. Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. М., 1965
9. Малышева Н.М. О пении. М., 1988
10. Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Ленинград, 1967
11. Морозов В.П. Искусство резонансного пения. Издательство МГК, ИП РАН, М., 2005
12. Назаренко И. Искусство пения. М., 1966

б) дополнительная литература:

1. Максимов И. Фониатрия. Москва, 1987.
2. Митринович-Моджеевска А. Патологическая физиология речи, голоса и слуха. Варшава, 1965.
3. Работнов Л. Основы физиологии и патологии голоса певцов. М.-Л., 1932
4. Фролов Ю. П. Пение и речь в свете учения И. П. Павлова. Музыка, Москва, 1966
5. Юссон Р. Певческий голос. Музыка, Москва, 1974.
6. Егоров А. Гигиена голоса и его физиологические основы М., 1962
7. Багадуров В. Очерки по истории вокальной методологии. Вып. 1-3, М, 1937
8. Воспитание и охрана детского голоса / Ред. В. Багадуров. М., 1953

9. К.Станиславский «Работа актера над собой» М., 1951.
- 10.Г.Фант «Акустика речи» // Проблемы современной акустики. М., 1963.
- 11.Л. Бернстайн «Музыка всем» М.,1978.
- 12.Д. Коллиерс «Становление джаза» М., 1984.
- 13.В. Конен «Пути американской музыки» М.,1965 2-е изд., 1977 3-е изд.
- 14.В. Конен «Блюзы и XX век» М., 1980, 1982 гг.
- 15.В. Конен «Рождение джаза» М.Д984.
- 16.«Советский джаз. Сборник статей. Проблемы. События. Мастера.» М., Сов. композитор 1987.
- 17.Н. Гарбузов «Внутризонный интонационный слух и методы его развития» М., Л., 1951.
- 18.Б. Асафьев «Русская музыка» Л., 1968.
- 19.Л. Дмитриев «Наука помогает педагогике» Сов. музыка 1966.
- 20.Р.Аванесов «Русское литературное произношение» М.,1994.
- 21.В. Морозов «Исследование дикции в пении у взрослых и детей» // Развитие детского голоса М., 1968.
- 22.Л. Бондарко «Звуковой строй современного русского языка» М., 1977.
- 23.В.Балашов «Поэтическое слово и вокальная интонация» Работа в хоре М., 1977.
- 24.В. Садовников «Орфоэпия и дикция в пении» М., 1958.
- 25.Л. Работнов «Основы физиологии и патологии голоса певцов» М., Л., 1932.

Вокальный ансамбль

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовка специалистов, профессионально свободно владеющих навыками вокального ансамблевого исполнительства, имеющих широкий музыкальный кругозор, активно пропагандирующих лучшие образцы джазового и современного музыкального искусства, инициаторов создания композиторами новых ярких произведений, способных самостоятельно создавать высокохудожественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством формирования и публичного исполнения концертных программ Целью дисциплины служит также углублённое изучение и усвоение практических основ ансамблевого исполнительства, основ организации и руководства вокальным ансамблем.

Задачи дисциплины:

- развитие навыков пения в ансамбле в количественно различных певческих составах;

- освоивание различных стилей и форм коллективного исполнения эстрадно-джазовых произведений;
- освоивание различных стилей и форм коллективного исполнения эстрадно-джазовых произведений;
- постижение искусства внутри коллективного общения, коммуникативных свойств ансамблевого исполнительства;
- расширение репертуара и музыкального кругозора певцов благодаря овладению современными способами аранжировки и обработки вокальных произведений.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-1</p> <p>Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно-джазовых вокальных техник; – основы сценического движения; – систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений; – различные танцевальные стили и жанры; – технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве; – основные законы орфоэпии; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадно-джазовых вокалистов; – работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре;

	<ul style="list-style-type: none"> – навыками импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
<p style="text-align: center;">ПК-3</p> <p>Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с эстрадно-джазовыми вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с фонограммой, инструментальным ансамблем, оркестром; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	2	72	-	2

Аудиторные занятия		8		
--------------------	--	---	--	--

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации.

4.1. Содержание дисциплины

Учебный материал по дисциплине «Вокальный ансамбль» тесно связан с содержанием дисциплин: «Солное пение», «Джазовое пение», «Вокально-джазовая импровизация», «Работа с режиссером», «Подготовка концертных номеров». Содержание курса позволяет учащимся осмысленно и творчески подходить к занятиям исполнительской, концертной и педагогической практикой.

При изучении дисциплины используются различные формы текущего контроля освоения учебного материала. Среди них преобладают в основном репетиции с вокальным коллективом и выступления на сценической площадке. К индивидуальным занятиям относятся подготовительная работа со специальной литературой, информацией в Интернете и со звуковыми носителями информации, а также создание самостоятельных оригинальных аранжировок для вокального ансамбля.

Содержание курса по темам распределено в процессе обучения таким образом, чтобы в репетиционной практике и теоретическом освоении дисциплины обучающиеся могли двигаться от простого к сложному, постепенно накапливая практический опыт работы в вокальном ансамбле и теоретические знания в данной области художественного творчества.

Промежуточной формой аттестации служит полусеместровая аттестация по предмету.

Раздел 1. Вокальный ансамбль как творческий коллектив.

Тема 1. Цели и задачи вокального ансамбля как творческого коллектива.

Вокальный ансамбль – это творческий коллектив, в основе которого лежит создание творческой атмосферы, духовной общности, ответственности каждого исполнителя группы в общем коллективном исполнении

Тема 2. Голосовой аппарат и его функции.

Голосовой аппарат как система голосообразования. Строение и работа гортани, органов дыхания. Артикуляционный аппарат и резонаторы.

Раздел 2. Ансамбль, общее понятие.

Тема 1. Основные виды ансамблевого исполнительства.

Составы ансамблей. Жанровые характеристики существования вокальных ансамблей в различных музыкальных стилях. Общие положения специфики пения в вокальном ансамбле.

Тема 2. Ритм в ансамбле.

Метро-ритмическая основа Специфика ритмики в эстрадно-джазовом направлении музыки. Понятие ритмической вертикали. Свинг, как принцип метро-ритмической организации исполнения.

Раздел 3. Строй в ансамбле.

Тема 1. Темперированный и зонный строй.

Законы интонирования. Особенности и основные принципы интонирования в вокальном ансамбле.

Тема 2. Гармонический и мелодический строй.

Понятие вертикального и горизонтального строя.

Раздел 4. Средства исполнительской выразительности.

Тема 1. Темп. Связь темпа с художественным образом, гармонией, ладом, ритмом.

Тема 2. Динамика. Уровень градации громкости («ppp», «pp», «p», «mf», «f», «ff», «fff»).

Тема 3. Тембр. Тембр как окраска голоса и певческая манера. Развитие интонационной выразительности голоса.

Тема 4. Штрихи. Штрихи как средство исполнительской выразительности. «Легато», «нон-легато», «стаккато».

Тема 5. Фразировка. Музыкальная фраза, общее понятие. Зависимость фразировки от характера исполняемого произведения.

Тема 6. Типы музыкальной речи. Мелодекламация, речитатив.

Тема 7. Орфоэпия в пении. Основные нормы литературного произношения, правила орфоэпии.

Раздел 5. Вопросы аранжировки для вокального ансамбля.

Тема 1. Анализ произведения. Определение жанровой направленности. Анализ формы. Тональный план. Характер текста.

Тема 2. Вокальная аранжировка. Тип ансамбля (мужской, женский, смешанный). Принципы голосоведения. Диапазон, тесситура, выбор удобной тональности.

Раздел 6. Выучивание произведения с ансамблем.

Тема 1. Черновой разбор музыкального материала по партиям.

Тема 2. Репетиции по партиям.

Тема 3. Соединение разученных партий в общую партитуру.

Тема 4. Достижение художественной цельности исполнения произведения.

Первый семестр обучения. В начале обучения педагог изучает профессиональные данные обучающихся, влившихся в работу ансамбля, особенности их голосов и характеров, как-то: наличие развитого внимания, музыкальной памяти, навыков пения в ансамбле, а также уровень подготовки, работоспособности, которые предполагают:

- умение петь в заданном темпо-ритме;
- умение слышать себя в ансамбле, умение слышать в ансамбле другие голоса;
- чисто интонировать и удерживать мелодическую линию своего голоса в общем многоголосии.

Особое внимание уделяется развитию певческого дыхания, естественной артикуляции и ансамблевого слуха.

Подбор репертуара предполагает несложные (по мелодической и ритмической структуре) образцы, преимущественно эстрадного жанра, небольшого диапазона.

Интонирование осуществляется на основе коллективного включения в образное исполнение песни, то есть на основе воспитания коллективного вокально-образного мышления.

За время обучения обучающийся осваивает четыре - пять эстрадных песен в ансамблевом исполнении, в их числе одну песню без сопровождения. Партии учатся самостоятельно и сдаются (педагогу) наизусть.

Второй семестр обучения. Продолжается работа над укреплением навыков ансамблевого пения, но уже на материале более сложных произведений, предполагающих различные стилистические и жанровые особенности. Осуществляется разучивание произведений в различных составах (как смешанных так и однородных). Наряду с этим обучающиеся получают теоретические знания по следующим понятиям: составы ансамблей, жанровые характеристики существования вокальных ансамблей в различных музыкальных стилях, общие положения специфики пения в вокальном ансамбле.

На основании практических занятий в ансамбле обучающиеся получают представление о метро-ритмической основе музыкальных произведений, специфике ритмики в эстрадно-джазовом направлении музыки, ритмической вертикали, о свинге, как принципе метро-ритмической организации исполнения в джазе.

Наряду с вокальными навыками оттачивается артистическое мастерство обучающихся, их умения пластично двигаться по сцене и общаться с другими участниками ансамбля в характере исполняемой композиции. Репертуар

составляют произведения джазовой классики (стандарты), а также наиболее выразительные примеры произведений в жанре эстрадной музыки.

4.3. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачёт проводится в конце каждого семестра, в конце курса обучения – экзамен в форме концертного выступления.

Критерии оценки зачёта по дисциплине «Вокальный ансамбль»:

- мастерство ансамблевого пения (умение певца петь свою вокальную партию наряду с другими голосами, чисто интонировать, соответствовать стилю, характеру и жанру исполняемого произведения)
- профессионально зрелое отношение обучающегося к предмету в период обучения, качество его самостоятельных занятий и накопленный исполнительский опыт.

4.4. Материалы по реализации контроля

Примерный перечень музыкального материала к зачету\экзамену по материалу курса:

1 семестр (первый год обучения)

ABBA(Benny Andersen) «Take a Chance On Me»

C.Chaplin «Smile»

А.Пахмутова\М.Матусовский «Девчата»

Спиричуэл (народная песня) «Sit Doun, Servant»

M. de Lougigny «La vie en rose»

ABBA(Benny Andersen) «Dancing Queen»

Alvin Chea «Vinterlude»

Спиричуэл (народная песня) «The Battle of Jericho»

Т.Хренников\М.Матусовский «Московские окна» (аранжировка вок.ансамбля В. Брейтбург)

2 семестр (первый год обучения)

Marc Kibble «He Never sleeps»

John Lennon, Paul McCartney «Michelle»

Я.Голяков\С.Ветров «Ой, напрасно»

Ralph Carmichel «A Qiet Please»

C.Dent «I am On May way»

Русск. нар. песня «Ой,то не вечер» (аранжировка для вок.ансамбля В. Брейтбург)

ABBA(Benny Andersen) «Money, Money, Money»

M.Warren «If We Ever»

Е.Крылатов\Ю.Яковлев«Колыбельная медведицы» (аранжировка для
вок.ансамбля В. Брейтбург)
С.Dent «I am On May way»
Duke Ellington «Don`т Get Around Much Anymore»
John Lennon, Paul McCartney «Yesterday»
Ю.Антонов\И.Безладнов,М.Беляков «Нет тебя прекрасней»
Джорж Гершвин «Попурри

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература:

Бернстайн Л. Музыка всем. М., 1978
Коллиерс Д. Становление джаза. М., 1984
Конен В. Пути американской музыки. М., 1965, 2-е издание, 1977, 3-е издание.
Конен В. Рождение джаза. М., 1984
Конен В. «Этюды о зарубежной музыке». М., 1986
«Советский джаз. Сборник статей. Проблемы. События. Мастера». М., «Сов. Композитор», 1987.

б) дополнительная литература:

Попков Н.Н. Постановка голоса/для вокалистов. – М.: Сопричастность, 2002
Зданович А. Некоторые вопросы вокальной методики. – Москва, 1965
Малышева Н.М. О пении.- М., 1988
Морозов В.П. Тайны вокальной речи. Ленинград, 1967

Назаренко И. Искусство пения. – М., 1966
Исаева И.О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. – М.: 2008
Скульский А.М. Вокальный ансамбль: программа курса. – М.,1991
Ровнер В. И. Исполнительская традиция вокальных ансамблей в русской музыкальной культуре. – Л., 1988

Танец, сценическое движение

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: формирование знаний, умений и навыков, необходимых будущему вокалисту в области хореографии и сценического движения; развитие

артистических способностей; развитие культуры и пластики, координированности и выразительности движений для наиболее полного раскрытия художественного замысла исполняемого вокального произведения.

Задачи дисциплины:

- овладение элементами танца и системой тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и пластики танцевальных движений;
- изучение танцевальных композиций разных направлений и стилей;
- развитие координированности и умения придать движениям выразительность;
- научить применять танец и пластику в вокальном исполнительстве для наиболее полного воплощения музыкального образа.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-1</p> <p>Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно-джазовых вокальных техник; – основы сценического движения; – систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений; – различные танцевальные стили и жанры; – технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве; – основные законы орфоэпии; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадно-джазовых вокалистов; – работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <p><i>Владеть:</i></p>

	<ul style="list-style-type: none"> – методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; – навыками импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.
--	--

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. Уроки проводятся в виде групповых занятий.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	2	72	2	-
Контактная работа		8		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание дисциплины.

Контроль знаний обучающихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Учет успеваемости: по дисциплине «Танец, сценическое движение» осуществляется в форме:

- контрольных уроков по окончании каждого семестра,
- зачета/экзамена по окончании изучения всего курса

На контрольный урок выносятся:

1. теоретический вопрос по пройденному материалу,
2. практический показ движений и композиций по требованию педагога.

Содержание зачета:

1. теоретический вопрос по пройденному материалу,
2. практический показ нескольких танцев совместно с другими участниками группы.

Содержание экзамена:

1. теоретический вопрос по пройденному материалу
2. показ вокально-танцевального номера группой и индивидуально.

Тематический план дисциплины «Танец, сценическое движение».

I курс.

1 семестр.

- 1.1. Введение в предмет. Определение танца и сценического движения. Основные навыки и знания.
- 1.2. Постановка корпуса, рук, ног, головы.
- 1.3. Упражнения из классической хореографии для физического развития обучающегося (плие, тандю).
- 1.4. Упражнения по сценическому движению» (координация, равновесие).
- 1.5. Комбинация в стиле «диско».
- 1.6. Изучение различных хореографических шагов.
- 1.7. Подготовительные хореографические элементы к следующему курсу.
- 1.8. Музыкально-ритмические упражнения.
- 1.9. Элементы современной хореографии. Постановка комбинации в стиле Бродвей.
- 1.10. Стретчинг

2 семестр.

- 2.1. Изучение джазовой разминки.
- 2.2. Подготовительные упражнения, движения к стилю «афро-джаз».
- 2.3. Джазовые диагонали. Кроссы.
- 2.4. История возникновения «афро-джаз».
- 2.5. Сложные джазовые диагонали. Кроссы.
- 2.6. Танец в стиле афро-джаз.
- 2.7. Упражнения на освобождение от зажимов.

1 семестр.

Тема: «Введение в предмет. Определение танца и сценического движения. Основные навыки и знания». Основные цели и задачи учебной дисциплины. Содержание дисциплины на первом году обучения: формы, связки, анатомо-физиологические аспекты взаимосвязи дыхания и движения. Отличительные признаки сценического движения и танца, синтез сценического движения, танца и эстрадно-джазового исполнения.

Система упражнений на дыхание и с разминкой тела. Особенности дыхательной практика по М.Чехову.

Тема: «Постановка корпуса, рук, ног, головы».

Принципы постановки рук, ног, головы: физиологической обусловленности, художественной целостности, эстетической завершенности. Требования и правила выполнения разогрева, изоляции, изучение основных положений корпуса для различных танцевальных стилей.

Система постановки позиции ног (выворотные) 1,2,3,6. Позиции рук подготовительная позиция рук,1,2,3. Положение тела en fase, croise, efface

Тема: «Упражнения из классической хореографии для физического развития обучающегося.»

Развивающий потенциал классической хореографии. Роль и место классического танца в современном хореографическом искусстве. Классический танец - наиболее совершенная система обучения и тренировки танцовщика, основанная на глубоких анатомических и физиологических закономерностях. Классический танец - фундамент всей танцевальной подготовки и основа высокой исполнительской культуры.

Система тренинговых занятий: demi-plies по 1,2 позиции; grand plies по 1,2 позиции; battements tendus из 1 позиции вперед, сторону, назад; releves по 1,2,6; port de bras в 1 позиции; Pas de bouree.

Тема: «Упражнения по сценическому движению».

Законы сценического движения. Основные виды сценического действия: физическое действие и психическое действие. Система К.С. Станиславского о сценическом воспитании. Определение центра сценического движения и способа координации движений нескольких центров тела Упражнения :один центр с одновременными движениями рук. Координация рук и ног в параллельном и оппозиционном движении. Бицентриа и трицентриа. Равновесие. Понятие "равновесие".Состояние покоя, в котором находятся какое-нибудь тело под воздействием равных, противоположно направленных и потому взаимно уничтожающихся сил.

Система тренинговых упражнений: на развитие координации и упражнения на равновесие на протяжении всех курсов изучения дисциплины с последующим усложнением упражнений.

Тема: «Комбинация в стиле диско».

Художественные задачи стиля диско для профессионального развития эстрадно-джазового исполнителя. Стиль диско - направление молодежной культуры середины 1970-х-начала 1980-х годов, развившееся как подражание сценическим нарядам популярных диско-групп Bee Gees,Arabesque,Boney M и других. Стиль зародился в 1974 году в Нью-Йорке, у истоков стояли афроамериканцы и музыка фанк и соул.

Система тренинговых упражнений и постановка комбинации, манеры исполнения и характера стиля.

Тема: «Изучение различных хореографических шагов».

Анатомо-физиологические основы танцевальных шагов. Шаг (ходьба) на носках осуществляется на сгибе пятко-фаланговых суставов (пятка высоко над полом), колени прямые. Мягкий шаг выполняется перекатом с носка на всю стопу при незначительном сгибании опорной ноги. Перекатный шаг — выполняя мягкий шаг, подняться на ногу.

Понятие хореографического (танцевального) шага -простой шаг, -шаг с каблука, -шаркающий ход, -переменный шаг, -бег, -шаг с подскоком, -приставной

шаг, -гармошка. Основные шаги джаз танца. Джаз танец – это своеобразный танец в искусстве танцевания, не похожий на классический, ни на балльный танцы. Кач и Шаги гладкие. Техника джазового танца способствует развитию мускулатуры, в особенности мышц спины и живота, при этом обращается внимание на развитие, как крупных групп мышц, так и мелких, что необходимо для овладения специфической техники этих танцев

Система тренинговых упражнений по отработке танцевальных шагов.

Тема: «Подготовительные хореографические элементы к следующему курсу».

Целостность хореографических движений, Выполнение художественно завершенных композиций, танцевальных и пластических, сценических движений. Сценический номер – это отдельное, завершенное композиционно, уравновешенное во всех частях, законченное небольшое, сценическое произведение (со своей завязкой, кульминацией и развязкой), выступление одного или нескольких актеров, выраженное средствами определенного вида искусства: драмы, музыки, хореографии, художественного слова, пантомимы, цирка и т.д. и оставляющее у зрителей (слушателей) целостное впечатление. Изучение различных позиций корпуса, ног, рук, подготовительные упражнения, шаги. Подготовка тела к более сложным элементам.

Система тренинговых упражнений, направленных на разработку сценического номера.

Тема: «Музыкально-ритмические упражнения».

Закономерности ритмических сценических, танцевальных движений. Ритму танца и его мистический смысл. Взаимосвязь ритма между ритмами явлений природы и условий жизни. В джазовом танце ритм представляется синкопами, меняется.

Система тренинговых занятий на различные ритмические рисунки сначала без музыки, потом с музыкой, потом добавляя движение, со сменой ритмического рисунка и помехой со стороны.

Тема: «Элементы современной хореографии. Постановка комбинации в стиле Бродвей».

Художественные принципы бродвейского джаза. Классический вариант бродвей-джаза в мюзиклах «Бурлеск», «Чикаго», «Кошки». Техника современного джаз танца. Связь бродвейского джаза с театральным стилем. Трансформация джазового танца от чечетки до отдельного стиля. Работы Боба Фосса, американского хореографа, танцора, режиссера театра и кино, сценариста, актер. Современная стилистика джаз танца – бродвейские шоу: «Чикаго», «Кабаре».

Система тренинговых упражнений по изучению элементов современной стилистики джаз танца.

Тема: «Стретчинг».

Стретчинг (Stretching) – это система упражнений, направленных на растяжку связок и мышц, повышение гибкости тела, физическое развитие обучающегося, на пластичность и физического здоровья. Особенности стретчинг упражнений для начинающих: польза и противопоказания, основные правила, а также разновидности упражнения для разных частей тела.

Система тренировочных упражнений направленных на растяжку всех групп мышц. Эта дисциплина подразумевает чередование напряжения и расслабления мышц.

2 семестр.

Тема: «Изучение джазовой разминки».

Комплексная разминка на мышечное развитие. Джазовые позиции, силовая нагрузка, растяжка, гибкость, выносливость. Правила выполнения джаз разминки: импровизация – нет запланированного хода действий, спонтанность, гравитация – понимание веса своего тела и веса партнера, свобода выбора действия, нет заранее выдуманных приемов и позиций, раскрытие внутренних зажимов в преодолении телесного контакта, доверие, эмоциональность, раскрепощенность, умение «не думать» а двигаться, следуя за импульсами своего тела, естественная красота индивидуальности, безопасность – отслеживание действий своего тела и тела партнера в контакте, техника безопасности, я отвечаю за себя и за своего партнера.

Система тренировочных упражнений с целью изучения джазовой разминки.

Тема: «Подготовительные упражнения, движения к стилю афро-джаз».

Специальные подготовительные упражнения применяются как в подготовительной части занятия, так и в основной, в зависимости от поставленной цели и по мере овладения техникой выполнения упражнения. Базовые движения, шаги, подготовительные упражнения к прыжкам, поворотам. Развитие общих физических качеств. Упражнения, воздействующие преимущественно на отдельные физические качества, чаще всего планируются в следующем порядке: упражнения на быстроту, затем силу, и, в заключение, на выносливость.

Система тренировочных подготовительных упражнений, направленных на формирование стилизованных умений афро-джаза.

Тема: «Джазовые диагонали. Кроссы».

Кросс - шаги, прыжки, для развития танцевальности, ощущения стиля. flat step: шаги исполняются по диагонали класса или по кругу. Основные способы перемещения в пространстве. Изучение движений по диагонали. Изучение джазовых вращений, особенности джазового бега и прыжков, шаги в джазовой манере.

Система тренировочных упражнений направленных на изучение базовых основ джазовых движений.

Тема: «История возникновения афро-джаз».

Социально-культурные основы исторического развития афро-джаз как одной из разновидностей джаз-танца, сочетающая классические джазовые элементы и этническую афро-пластику.

Особенности афро-джаза и его отличия от джаза связанные с африканской самобытностью стиля. Наряду с классическими элементами джаза, в афро-джазе используются музыкальные мотивы Африки. Африканские танцы берут свое начало из культурных традиций африканских племен. Одной из основных характеристик африканских танцевальных стилей является наличие ударных инструментов.

Тема: «Сложные джазовые диагонали. Кроссы.

Изучение особенностей и усложнение джазовых шагов, вращений, прыжков.

Тема: «Танец в стиле афро-джаз».

Организационно-творческие и художественные основы построения сценического номера в процессе изучения джаз танца. Разработка замысла и продолжается его воплощением в сценическом движении. Замысел содержит в себе вокально-танцевальное решение, конкретные художественные *приемы* постановки самого процесса действия и использования *выразительных средств*, в реализации сценического замысла.

Тема: «Упражнения на освобождение от зажимов».

Танцевально-двигательная терапии как основа для снятия мышечных зажимов. Системы - К.С. Станиславского, М.А. Чехова, В.Э. Мейерхольда. Система Мейерхольда: «Биомеханика». Всеволод Мейерхольд развивал символическую концепцию «условного театра». Михаил Чехов выдвинул свое понимание сценического образа актера, не входящее в систему Станиславского. Одной из существенных концепций техники репетиций Чехова была «теория имитации».

Система тренинговых упражнений направленных совершенствованию сценического движения.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература

1. Гусев, Г. П. Методика преподавания народного танца : учебное пособие для вузов / Г.П. Гусев. – Москва : ВДАДОС, 2004.

2. Васильева-Рождественская, Маргарита Васильевна Историко-бытовой танец : учебное пособие для вузов/ М.В. Васильева-Рождественская. – Москва : ГИТИС, 2005.

4. Никитин, Вадим Юрьевич Модерн-джаз танец: История. Методика. Практика. : учебник/ В.Ю. Никитин. – Москва : Один из лучших, 2006.

5. Полятков, С. Сергеевич Основы современного танца/ С.С. Полятков. – Ростов н/Д : Феникс, 2006.

6. Панферов, Виктор Иванович Основы композиции танца: экспериментальный учебник/ В.И. Панферов. – Челябинск : Копейский рабочий, 2003.

7. Сидоров В. Современный танец. – М. : Первина, 1992.

8. Шереметьевская Н. Танец на эстраде. – М. : Искусство, 1985.

9. Добровольская К.А. Айседора Дункан и театральная культура эпохи модерна. – Л., ЛГИТМиК : 1992.

10. Воронина И. Историка-бытовой танец. — М. : 1980.

Нотная

1. H. Akst "Traveling Light", аранж. В. Прохорова
2. L. Bernstein "Some Other Time", аранж. В. Прохорова
3. L. Brikas "What Kind Of Fool Am I"
4. J. Coltrane "Giant Steps", аранж. В. Долгова
5. С. Corea "Spain", аранж. В. Долгова
6. D. Ellington "In A Mellow Tone"
7. B. Johnson "Save Your Love For Me", аранж. В. Фёдорова
8. H. Hancock "Dolphin Dance", аранж. В. Прохорова
9. M. Harris "Mira, Mira"
10. G. Gershwin "I Love You Porgy", аранж. В. Прохорова
11. G. Gershwin "I Got Rhythm", arr. by Rob McConnell
12. B. Golson "Killer Joe", аранж. В. Прохорова
13. G. Goodwin "Count Bubba"
14. G. Goodwin "Where Or When"
15. G. Goodwin "Cut-N-Run"
16. G. Goodwin "Samba del Gringo"
17. F. Loewe "Almost Like Being In Love", аранж. В. Фёдорова
18. S. Nestico "A Warm Breeze"
19. S. Nestico "Count The Aces"
20. S. Nestico "Magic Flea"
21. S. Nestico "Midnight freight"
22. S. Nestico "Wind Machine"
23. B. Mintzer "A Long Time Ago"
24. L. Prima "Sing, Sing, Sing"
25. J. Richardson "Groove Merchant", arr. by Thad Jones
26. S. Rollins "Doxy", аранж. В. Фёдорова
27. S. Rolling "St. Tomas", аранж. В. Прохорова

- 28.Ch. Shavers "Undecided", аранж. В. Фёдорова
29.J. Van Heusen "Nancy With The Laughing Face", аранж. В. Прохорова
30.F. Waller "Honeysuckle Rose", аранж. В. Прохорова

б) дополнительная литература

Фонд дополнительной литературы помимо учебной должен включать официальные, справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 50 обучающихся.

1. Баташёв А. – Советский джаз – Москва, 1972.
2. Колиер Дж. – Становление джаза – Москва, 1984.
3. Конен В. – Рождение джаза – Москва, 1984.
4. Медведев А, Медведева О. – Советский джаз – Москва, 1987.
5. Овчинников Е. – Джаз и культура – Москва, 1989.

Нотная

1. А. Кролл. Большие ралли сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г.
2. И. Кантюков. Говорите шепотом сб.: Джазовые концертные композиция для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г
3. Н. Кузнецов. Лотос, Самба сб.: Танцуйте все! Вып. II, Москва, 1982 г.
4. О. Лундстрем. Спидвей: сб. Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г.
5. О. Лундстрем. В горах Грузии сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 1977 г.
6. О. Лундстрем, Бухарский орнамент. Фантазия на узбекские темы. сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г
7. Н. Левиновский. Первая радуга, Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.4, Москва, 1979 г.
8. В. Людвиговский. Лирическая фантазия сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып.1, Москва, 1983 г
9. В. Людвиговский. Марш-парад. сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып. 2, Москва, 1977 г.
10. А. Мажуков. Колыбельная для голоса с оркестром сб.: ВИО-66, Москва, 1971г.
11. А. Мажуков. Фугато. сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 1977 г.
12. Ю. Саульский. Баллада для флейты и эстрадного оркестра, сб.: Концертные пьесы для эстрадного оркестра. Москва, 1974 г.
13. Ю. Саульский. Знакомство с оркестром сб.: ВИО-66 Москва, Музыка, 1971 г.
14. Ю. Саульский. Спортивный танец. сб.: Музыка советского цирка. Вып. I, Москва, 1982 г.
15. Ю. Саульский. Элегия для саксофона альт, сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бенда. Вып. 1, Москва, 1983 г.
16. Б. Фрумкин. Ровесники сб.: Джазовые концертные композиции для биг-бендов.

- Вып. 1, Москва, 1983 г.
- 17.Ю. Чугунов. Баллада для трубы с оркестром, сб.: ВИО-66, Москва, 1971 г.
- 18.А. Эшпай. Прощание клоуна. сб.: Музыка советского цирка. Вып.1, Москва, 1982 г,
- 19.А. Эшпай. Солнечный город. сб.: Пьесы для эстрадного оркестра. Вып.2, Москва, 1977 г.
- 20.С. Гурбеловшвили. Грусть лета. Москва, 1984

Практическая психология

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса и других видов профессиональной деятельности в области музыкального искусства.

Задачи дисциплины:

- изучение психологических особенностей процессов музыкального творчества;
- углубление представлений об общих и специальных музыкальных способностях и способах их развития;
- изучение функционирования важнейших психологических систем, необходимых для успешной музыкальной деятельности;
- развитие представлений о психологических особенностях работы в музыкальном коллективе;
- изучение свойств музыкального мышления и музыкального восприятия;
- расширение знаний о саморазвитии личности в процессе профессиональной музыкальной деятельности.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения компетенции
ПК-5 Способен проводить учебные занятия по профессиональным дисциплинам (модулям) образовательных программ среднего профессионального и дополнительного профессионального образования по направлениям	<i>Знать:</i> – способы взаимодействия педагога с обучающимися образовательных организаций среднего профессионального образования; – образовательную, воспитательную и развивающую функции обучения;

<p>подготовки музыкального искусства эстрады и осуществлять оценку результатов освоения дисциплин (модулей) в процессе промежуточной аттестации</p>	<ul style="list-style-type: none"> – роль воспитания в педагогическом процессе; – формы организации учебной деятельности в образовательных организациях среднего профессионального образования; – методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом; – психологию межличностных отношений в группах разного возраста, способы психологического и педагогического изучения обучающихся; – цели, содержание, структуру программ среднего профессионального образования; – психологию певческой деятельности; – методическую литературу по эстрадно-джазовому вокальному искусству; – педагогический репертуар, предназначенный для развития навыков эстрадно-джазового сольного и ансамблевого вокального исполнительства; – основные принципы отечественной и зарубежной эстрадно-джазовой вокальной педагогики; – специальную, учебно-методическую и исследовательскую литературу по вопросам эстрадно-джазового вокального искусства;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – составлять индивидуальные планы обучающихся, проводить учебные занятия по дисциплинам профильной направленности, организовывать контроль их самостоятельной работы в соответствии с требованиями образовательного процесса; – развивать у обучающихся творческие способности, самостоятельность, инициативу; – использовать наиболее эффективные методы, формы и средства обучения; – использовать методы психологической и педагогической диагностики для решения различных профессиональных задач; – создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

	<ul style="list-style-type: none"> – пользоваться справочной и методической литературой, анализировать отдельные методические пособия, учебные программы; – использовать в учебной аудитории дикционную, интонационную и орфоэпическую культуру речи; – планировать учебный процесс, составлять учебные программы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – коммуникативными навыками, методикой работы с творческим коллективом; – профессиональной терминологией; – методикой преподавания профессиональных дисциплин в организациях среднего профессионального образования; – устойчивыми представлениями о характере интерпретации сочинений различных стилей и жанров; – умением планирования педагогической работы.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя контактную и самостоятельную работу, а также текущую и промежуточную аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	1	36	2	-
Контактная работа		8		

IV. Содержание дисциплины. Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Введение. Из истории музыкальной психологии. Отрасли современной музыкальной психологии

Тема 1. Свойства профессионального музыкального слуха

Тема 2. Эмоционально-психологическое воздействие музыки на человека. Психология музыкального восприятия

Тема 3. Музыкальность и музыкальные способности

Тема 4. Музыкальное мышление. Нейропсихологический подход

Тема 5. Музыкальная память: основные виды

Тема 6. Феномен креативности. Психологические аспекты творческого процесса. Признаки творческого процесса. Этапы и критерии творческого процесса. Особенности творческой личности

Тема 7. Развитие личности в музыкальной деятельности

Тема 8. Уровень профессиональных притязаний как регулятор профессионального развития. Индивидуальные и типологические факторы притязаний

Тема 9. Воля как феномен самопонимания личности

Тема 10. Процессы общения в музыкальной деятельности. Коммуникативные свойства личности. Законы общения

Тема 11. Работа с хоровым коллективом. Стили управления. Психологическая атмосфера в хоровом коллективе. Конфликты и пути их разрешения

Тема 12. Сценические состояния. Причины сценического волнения и способы его преодоления

Тема 13. Психологические особенности дирижерской деятельности и ансамблевого исполнения

Тема 14. Психологические аспекты детского музыкального творчества

4.2. Требования к текущей и промежуточной аттестации

Зачётные требования по курсу включают в себя ответ на два вопроса: один касается музыкальной педагогики, другой – музыкальной психологии. Отвечая на вопросы, обучающийся должен показать знание специальной терминологии, основной литературы по предмету, умение анализировать проблемные ситуации из сферы музыкальной психологии и педагогики, находить оптимальные решения. Желательно, чтобы условием получения зачета было активное участие в дискуссиях и семинарах, подготовка двух рефератов – один на тему из музыкальной психологии, другой – из музыкальной педагогики.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) Основная литература:

1. *Готсдинер А. Л.* Музыкальная психология. М., 1993.
2. *Петрушин В.И.* Музыкальная психология. 2-е издание, испр. и доп. М., 1997.
3. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика. М., 2003.
4. *Старчеус М.С.* Слух музыканта. М., 2003.
5. *Теплов Б. М.* Психология музыкальных способностей. М., 2003.

б) Дополнительная литература:

1. Александр Юрлов. Статьи и воспоминания. Материалы / Сост. И. Марисова. М., 1983.

2. *Бодина Е.А.* Музыкальная педагогика и педагогика искусства. Концепции XXI века: учебник для вузов. М., 2017.
3. *Булатова О.С.* Педагогический артистизм. М., 2001.
4. *Вахрушев А.В.* Основы хоровой педагогики. М., 1997.
5. *Ержемский Г.Л.* Психология дирижирования. М., 1988.
6. *Кирнарская Д.К.* Музыкальное восприятие. М., 1997.
7. *Кирнарская Д.К.* Музыкальные способности. М., 2004.
8. Музыкальная психология: Хрестоматия / Сост. М. С. Старчеус. М., 1992.
9. Музыкальное воспитание в СССР. М., 1978.
10. Музыкальное воспитание в СССР. Вып. Второй. М., 1985.
11. *Мусин И.О.* О воспитании дирижера. Л., 1987.
12. *Птица К.Б.* О музыке и музыкантах. М., 1995.
13. *Назайкинский Е. В.* О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
14. *Салов Ю.И., Тюнников Ю.С.* Психолого-педагогическая антропология: Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений. М., 2003.
15. *Сивизьянов А.С.* Проблема мышечной свободы дирижера хора (начальное обучение). М., 1983.
16. *Старчеус М.С.* Личность музыканта. М., 2012.
17. *Цагарелли Ю. А.* Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб., 2008.

Стилевое сольфеджио

I. Цели и задачи дисциплины

Целью дисциплины «Стилевое сольфеджио» является всестороннее развитие профессионального музыкального слуха на основе слухового освоения различных стилей.

Задачи дисциплины:

- формирование навыков свободного чтения нотного текста соло без сопровождения и в многоголосии;
- развитие музыкально-логического мышления;
- развитие навыков слухового анализа элементов музыкального языка;
- развитие музыкальной памяти и навыков быстрого произвольного запоминания музыкального текста.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций:

Компетенции	Индикаторы достижения Компетенций
-------------	--------------------------------------

<p style="text-align: center;">ПК-3</p> <p>Способен самостоятельно готовиться к репетиционной сольной и репетиционной ансамблевой работе</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методические принципы работы с эстрадно-джазовыми вокальными сочинениями различных стилей и жанров; – средства достижения выразительности вокального звучания;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – проводить самостоятельную работу с фонограммой, инструментальным ансамблем, оркестром; – совершенствовать и развивать собственные профессиональные навыки; – анализировать особенности музыкального языка произведения с целью выявления его содержания; – обозначить посредством исполнительского анализа сочинения основные трудности, которые могут возникнуть в процессе репетиционной работы;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – навыком отбора наиболее эффективных методов, форм и видов репетиционной работы; – коммуникативными навыками в профессиональном общении; – профессиональной терминологией.
<p style="text-align: center;">ПК-4</p> <p>Способен использовать фортепиано в своей профессиональной деятельности</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – принципы исполнительства на фортепиано;
	<p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – на хорошем художественном уровне исполнять на фортепиано музыкальные сочинения различных жанров и стилей; – самостоятельно изучать вокальные произведения под собственный аккомпанемент – выступать в качестве пианиста-концертмейстера в репетиционной работе;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основными приемами фортепианной техники и выразительного интонирования; – навыками художественного исполнения на фортепиано музыкальных произведений и программ различных жанров и стилей, в том числе на публичных показах.

III. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			Зачет	Экзамен
Общая трудоемкость	1	36	2	-
Аудиторные занятия		6		

IV. Содержание дисциплины Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов дисциплины

Учебная дисциплина «Сольфеджио» направлена на развитие интонационного слуха и музыкальности, навыков точного и выразительного исполнения вокальной партии с листа, быстрого запоминания и осмысления структуры и выразительных мелодии и гармонии, способности критически оценивать чистоту своей интонации, слышать многоголосие и петь в ансамбле, точно чувствовать метрическую пульсацию, воспроизводить голосом сложные ритмические рисунки.

Кроме того, курс направлен на формирование музыкального вкуса, на создание репертуара, расширение музыкального кругозора и преодоление инерций слуха.

Обучающиеся также приобретают навыки подбора аккомпанемента к мелодии с различными типами фигурации, сочинения собственных мелодий песен и импровизации.

Музыкальный материал курса включает музыку академической традиции, вокальные произведения из репертуара отечественных и зарубежных исполнителей, джазовые стандарты, мелодии из кинофильмов и популярных мюзиклов.

Первый семестр

1. Интонационные упражнения

Пение:

- 1) звукорядов ладов, в том числе блюзового лада;
- 2) ступеней лада в скачках;
- 3) хроматической гаммы и альтерированных ступеней в тональностях до трех знаков;
- 4) мелодических оборотов из трех-пяти ступеней.
- 5) трихордов как последовательностей двух мелодических интервалов в восходящем и нисходящем движении (большие и малые секунды и терции в объеме чистой и увеличенной квинты, чистой квинты; большой и малой терций);

- 6) тетракордов в объеме чистой кварты с различным положением полутона;
- 7) тритонов и характерных интервалов гармонического и мелодического мажора и минора;
- 8) мелодическое движение по звукам главных и побочных трезвучий и их обращений, доминантсептаккорда;
- 9) отклонения в родственные тональности.

Интонирование двухголосия:

- 1) гармонических интервалов на ступенях мажора и минора (чистые кварты и квинты, малые и большие сексты);
- 2) несложных видов имитационного двухголосия в классическом, эстрадном и джазовом стилях.

2. Ритмические упражнения

- 1) Упражнения, направленные на формирование чувства равномерной метрической пульсации (на основе «Хорошо темперированного клавира» И. С. Баха).
- 2) Чтение различных ритмических рисунков в размерах 2_4 , 3_8 , 3_4 , 4_4 , 6_8 , 9_8 , 12_8 , scat и со словесным текстом.

3. Слуховой анализ

Определение на слух:

- 1) звукорядов ладов;
- 2) ступеней ладов в различных регистрах;
- 3) типов мелодического движения;
- 4) мелодических оборотов из трех звуков (трикордов симметричного и асимметричного типа);
- 5) типов мелодического соотношения голосов в двухголосии;
- 6) гармонических интервалов (простых и составных) от звука;
- 7) всех видов трезвучий, обращения мажорного и минорного трезвучий, функции главных трезвучий лада, D_7 , DD^5_3 ;
- 8) структурных элементов мелодии: интонация, мотив, фраза, предложение, период;
- 9) размеров 2_4 , 3_8 , 3_4 , 4_4 , 6_8 , 9_8 , 12_8 и различных видов длительностей; простых междолевых синкоп, залигованных нот;
- 10) свинга;
- 11) принципов строения и развития мелодии: повторность, суммирование, дробление, варьирование, секвенцирование.

Второй семестр

1. Интонационные упражнения

Пение:

- 1) звукорядов ладов, в том числе блюзового лада;
- 2) хроматических гамм в тональностях до пяти знаков;
- 3) ступеней лада в скачках;

- 4) хроматических проходящих и вспомогательных звуков;
- 5) мелодических оборотов из пяти-шести ступеней в тональностях до 6 знаков;
- 6) мелодических интервалов в ладу в восходящем и нисходящем движении, отдельно и в последовательностях из двух интервалов в одном направлении (ум.4, ум.5, ув.2, ум.7, м.6, б.6, м. 7);
- 7) упражнений на мелодические модуляционные переходы в D,S, параллельную и одноименную тональности;
- 8) мелодических оборотов с отклонениями в тональности диатонического родства;
- 9) мелодического движения по тонам септаккордов всех ступеней, D₉, II₉.
- 10) пение секвенций из обращений D₇, VII₇, II₇ и их разрешений;
- 11) тетракордов с различным положением полутона; в объеме чистой и уменьшенной кварты.

Пение двух-, трех- и четырехголосия:

- 1) гармонических интервалов на ступенях мажора и минора (всех видов септим, кварт и квинт) с разрешением;
- 2) гармонических последовательностей, основанных на функциональных связях аккордов;
- 3) септаккордов в трех- и четырехголосном изложении на основе джазовой гармонии;
- 4) несложных видов имитационного двух-, трех- и четырехголосия в классическом, эстрадном и джазовом стилях.

2.Ритмические упражнения

- 1) Чтение ритмических рисунков в специально созданных упражнениях, направленных на освоение междолевых и внутрислоевых синкоп, гемиол, триолей, дуолей, квартолей. Свинг.
- 2) Чтение различных ритмических рисунков в переменных размерах, посредством scat, с названием нот, со словесным текстом.

3. Слуховой анализ

Определение на слух:

- 1) видов мажора и минора;
- 2) ступеней ладов в различных регистрах;
- 3) мелодических фраз из 6-7 звуков;
- 4) мелодических интервалов в тональности и от звука;
- 5) проходящих и вспомогательных хроматических звуков;
- 6) количества звучащих голосов;
- 7) мелодического положения главных и побочных трезвучий;
- 8) аккордов: II₆, K₄⁶, главных септаккордов и их обращений, DD₇;
- 9) структурных элементов мелодии (интонация, мотив, фраза, предложение, период);
- 10) свинга;
- 11) принципов строения и развития мелодии: повторность, суммирование, дробление, варьирование, секвенцирование;

- 12) простых, сложных и простых случаев переменного размера;
- 13) септаккордов в трехголосном изложении на основе джазовой гармонии.

4.2. Формы текущей и промежуточной аттестаций

Формой текущего контроля является контрольный урок. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета и экзаменов.

Примерные экзаменационные требования для 1 семестра:

1. Написать одноголосный диктант (8-10 тактов, однотональный, с движением мелодии по звукам изученных структур).
2. Сольфеджировать наизусть выученные мелодии.
3. Сыграть аккомпанемент к выученным мелодиям песен в элементарной фактуре.
4. Определить наличие пройденных пройденных мелодических структур (трихордов с различным соотношением и последовательностью интервалов) в выученных мелодиях.

Примерные экзаменационные требования для 2 семестра:

1. Написать двухголосный диктант (8-10 тактов, время написания — 30 минут).
2. Сольфеджировать наизусть выученные в семестре мелодии.
3. Спеть двухголосие гомофонно-гармонического и полифонического склада в ансамбле или за фортепиано («минус один»).
5. Определить на слух функции в последовательности аккордов; определить расположение и мелодическое положение главных трезвучий, их обращений; побочные трезвучия (VI, III, II), II₆, K₄⁶, D₇ и его обращения.
6. Определить хорошо известную песню по нотной записи ее небольшого фрагмента.
7. Спеть мелодию с листа.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

а) основная литература

1. Алексеев Б., Блюм Д. Систематический курс музыкального диктанта. М., 1976.
2. Качалина Н. Сольфеджио. Вып.2. Двухголосие и трехголосие. М., 1990.
3. Качалина Н. Сольфеджио. Вып. 3. Четырехголосие. М., 1991.
4. Кириллова В., Попов В. Сольфеджио. Ч. 1. М., 1986.
5. Кириллова В.А. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Диатоника М., 2001.

7. Кириллова В.А. Гармонический анализ в курсе сольфеджио. Хроматика. Расширение тональности. М., 2007.
6. Копелевич Б. Музыкальные диктанты. Эстрада и джаз. М., 1990.
7. Масленкова. Л. Сокровища родных мелодий. Хрестоматия. СПб., 2000.
8. Островский А., Соловьев С., Шокин В. Сольфеджио. Вып. 2. Изд-е 5-е. М., 1974.
9. Серебряный М. Диктанты на основе эстрадной и джазовой музыки. Киев, 1989.
10. Фрейндлинг Г. Двухголосные диктанты. Л., 1970.
11. Эстрадно-джазовое сольфеджио: Базовый курс / Сост. Карагичева И.Э. М., 2010.

б) дополнительная литература

1. Джазовые стандарты. Вып. 1./ Составитель и редактор В.Киселев. М., 2009.
2. Джазовые стандарты. Вып. 2./Составитель и редактор В.Киселев. М., 2010.
3. Кунин Э. Секреты ритмики в джазе, рок и поп-музыке. М. 1997.
4. Литвинова Т.А. Слуховой анализ. На материале музыкальных произведений (образцы заданий к вступительному экзамену по сольфеджио в СПбГК). СПб., 2010.
5. Преснякова И.А. Джазовые стандарты в курсе сольфеджио: учебное пособие. М., 2010.
6. Серебряный М. Сольфеджио на ритмоинтонационной основе современно й эстрадной музыки. Киев,
7. Симоненко В. Мелодии джаза. Антология. Киев, 1984.
8. Скрипниченко Н. Многоголосное сольфеджио на основе джазовой гармонии. Учебное пособие для музыкальных училищ и вузов. М., 2012.
9. Шульгин Д. Пособие по слуховому гармоническому анализу. М., 1991.
10. Fox D. The Rhythm Bible (Book & CD).
11. Stoloff B. Scat! Vocal improvisation technique. Brooklyn, New York, 1999.
12. Stoloff B. Blues scatitudes. Brooklyn, 2003.

Основы актерского мастерства

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины – освоение методики формирования актерских навыков у артиста музыкального искусства эстрады, понимание особенностей актерской техники и специфики ее применения в процессе работы над вокальным произведением песенного жанра и его исполнения на сцене.

Задачами дисциплины является:

- освоение навыков актерского воплощения музыкальных образов;
- развитие актерской индивидуальности;
- освоение различных жанров актерского исполнительства;

- навык соединения актерской техники с пением и движением;
- навык ансамблевого взаимодействия на сцене.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p style="text-align: center;">ПК-1</p> <p>Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно-джазовых вокальных техник; – основы сценического движения; – систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений; – различные танцевальные стили и жанры; технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве; – основные законы орфоэпии; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадно-джазовых вокалистов; – работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой; <p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; – навыками импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36	2	-
Контактная работа		6		

IV. Содержание дисциплины.

Требования к текущей и промежуточной аттестации

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплины

Раздел первый

Основы актерского мастерства

Важнейшие задачи воспитания профессионального актера – формирование творческой личности и раскрытие этой личности, прежде всего ее художественной, сценической индивидуальности.

Собственный организм является инструментом для актера. Поэтому, желая создать благоприятные условия для творчества, прежде всего, нужно привести в надлежащее состояние инструмент актерского искусства. Сделать его податливым творческому импульсу, готовым в любой момент активно включаться в творческий процесс. На основе актерского материала, приспособивая к чужой жизни свои чувства и мысли, актер строит сценический образ. Владение элементами внутренней и внешней актерской техники позволяет «оживить» литературные образы на сцене – представить их действующими, думающими, чувствующими.

В основу профессионального (сценического) воспитания актера положена, как известно, система К.С. Станиславского. Цель системы – вызвать к жизни органический, естественный процесс самостоятельного и свободного творчества. Творческое состояние складывается из ряда взаимосвязанных элементов: активная сосредоточенность (сценическое внимание); свободное от лишнего напряжения тело (сценическая свобода); правильная оценка предлагаемых обстоятельств (сценическая вера) и возникающие на этой основе готовность и желание действовать. Эти элементы нужно воспитывать, чтобы развить у актера способность приводить себя в правильное сценическое самочувствие.

В конце I семестра проводится контрольный урок; отчетная программа зависит от усвоения основ актерской техники.

Раздел второй

Актерское мастерство

Музыкальные этюды и тренировочные упражнения, выполняемые в течение II семестра, помогают начинающим актерам осознать эмоциональную природу собственного «я», развить чувство правды и веры, веры в сценический вымысел, заданные сценические обстоятельства, ситуации, события. Все эти навыки воспитывают способность к оправданию и внутренней мотивации поведения и поступков.

Обучающиеся постигают природу сценического действия как основного элемента профессии. Они узнают, что такое действия «от себя» («я» в предлагаемых обстоятельствах), что такое органика и увлеченность действием; что такое внутреннее сценическое самочувствие.

Упражнения приучают обучающихся к творческой дисциплине, вниманию к партнерам и работе однокурсников, развивают умение взаимодействовать, воздействовать друг на друга в предлагаемых обстоятельствах, воспитывают художественный вкус, способствуют выявлению индивидуальности обучающихся, развитию темперамента, снятию излишней нервозности, пробуждают актерскую инициативу, творческую смелость, сценическую свободу.

Экзамен по разделам «ПФД» (память физических действий); исполнение вокальных произведений с использованием актерских навыков и элементов партнерского взаимодействия в условиях сценического пространства.

Основные темы к зачету и экзамену.

1. Основные принципы эстрадного искусства
2. Особенности природы актерского мастерства в преломление искусства музыкальной эстрады
3. Работа над психологическим состоянием.
4. Работа над свободой мышц.
5. Работа над сценическим вниманием.
6. Работа над эмоциональной памятью.
7. Психологический жест
8. Мышечный контролер
9. Органика творческого процесса и актерского существования
10. Память физических действий.
11. Публичное одиночество.
12. Характерность
13. Задачи действия.
14. Правда сценических ощущений
15. Темпо-ритм.

16. Мизансцена.
17. Принцип партнёрского взаимодействия
18. Самостоятельная работа над вокальными этюдами, упражнениями.

4.2. Формы текущей, промежуточной и итоговой аттестаций

Контроль знаний учащихся установлен в соответствии с рабочим учебным планом. Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета во 2-м семестре.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

Основная литература

1. Березкина-Орлова В., Баскакова М. Телесно-ориентированная психотехника актера
2. Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов
Букатов В. Коллективность актерского творчества
Бутенко Э. Сценическое перевоплощение
3. Ганелин Е., Бочкарева Н. От упражнения - к спектаклю
4. Гротовский Е. Актерский тренинг
5. Киселева Н., Фролов В. Основы системы Станиславского. Термины (учебное пособие)
6. Копылова Е. Все об этюде и этюдном методе
7. Михоэлс С. Пути к образу
8. Писаренко Ю. Хрестоматия актера. Мимика. Грим. Прическа. Движение и речь
9. Товстоногов Г. Лекции. Принципы системы Станиславского
10. Чехов М. О технике актера
11. Чехов М. Тайны актерского мастерства. Путь актера
12. Щетинин М. Дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой
- 13.

Дополнительная литература

1. Акимов Н. О принципах игры
2. Аль Д. Основы драматургии
3. Бентли Э. Жизнь драмы
4. Берри С. Голос и актер

5. Беседы К.С.Станиславского
6. Васильев А. Система Станиславского и ее развитие
7. Горчаков Н. Система Станиславского в действии
8. Дроздин А. Физический тренинг актера
9. Ершова А. Обучение и воспитание актера по системе П.М. Ершова
10. Кирсанова Р. Сценический костюм и театральная публика в России XIX века (Рисунки к книге)
11. Малочевская И. Режиссерская школа Товстоногова
12. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. Часть первая
13. Мейерхольд В. Статьи, письма, речи, беседы. Часть вторая
14. Морозова Г. Бытовой этикет и манеры поведения в странах Западной Европы
15. Русский костюм 1870-1890
16. Станиславский К. Профессия - артист
17. Станиславский К. Работа актера над собой
 - Станиславский К. 1 том
 - Станиславский К. 2 том
 - Станиславский К. 3 том
 - Станиславский К. 4 том
 - Станиславский К. 5 том
 - Станиславский К. 6 том
 - Станиславский К. 7 том
 - Станиславский К. 8 том
 - Станиславский К. Этика
18. Тарковский А. Уроки режиссуры
19. Товстоногов Г. Беседы с коллегами
20. Товстоногов Г. Зеркало сцены 1
21. Товстоногов Г. Зеркало сцены 2
22. Товстоногов репетирует и учит
23. Эфрос А. Репетиция - любовь моя

Вокально-джазовая импровизация

I. Цели и задачи дисциплины

Цель дисциплины: подготовить музыканта-исполнителя к профессиональному импровизационному творчеству, сделать музыканта способным интересно и правильно переработать заданный музыкальный материал, выразительно и убедительно донести его до слушателя, выработать собственную систему самообразования, совершенствования импровизационно-творческих

способностей, исполнительского мастерства, композиторского опыта, подготовка к самостоятельной творческой деятельности.

Задачи дисциплины:

1. Приобретение знаний в области истории джазовой музыки, становления джазового пения, творческой деятельности выдающихся вокальных исполнителей мирового и отечественного джаза.

2. Освоение основных теоретических принципов построения импровизации.

3. Развитие индивидуальных импровизационных и композиторских способностей.

4. Изучение и анализ джазовых стандартов.

5. Определение основ джазового вокала.

6. Освоение образовательных методик по практике обучения импровизационному искусству, включая использование новейших компьютерных технологий и программ.

7. Изучение тенденции развития мирового опыта по искусству импровизации в стилях и жанрах джаза, рока, поп-музыки и различных смешанных стилях.

II. Требования к уровню освоения содержания дисциплины

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих профессиональных компетенций.

Компетенции	Индикаторы достижения компетенций
<p>ПК-1</p> <p>Способен осуществлять на профессиональном уровне музыкально-исполнительскую деятельность в качестве эстрадного певца сольно и в составе эстрадного ансамбля</p>	<p><i>Знать:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – основы профессионального владения голосом; – основы эстрадно-джазовых вокальных техник; – основы сценического движения; – систему тренировочных упражнений для развития хореографических навыков и культуры танцевальных движений; – различные танцевальные стили и жанры; – технику современной хореографии, применяемую в эстрадном и джазовом вокальном исполнительстве; – основные законы орфоэпии; <p><i>Уметь:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – использовать основные вокальные приемы; – читать с листа; – использовать на практике основные методические установки ведущих эстрадно-джазовых вокалистов;

	<ul style="list-style-type: none"> – работать с электронными инструментами и звукозаписывающей аппаратурой; – пользоваться вокальной справочной и методической литературой;
	<p><i>Владеть:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – методикой освоения художественно-исполнительских трудностей, заложенных в репертуаре; – навыками импровизации; – вокальной гигиеной и певческим режимом; – практическими навыками исполнения различных танцев и пластических элементов; – произношением и лексикой на иностранных языках, отчетливой дикцией и навыками сценической речи; – профессиональной терминологией.

III. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу и включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестаций.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических часов	Формы контроля (по семестрам)	
			зачет	экзамен
Общая трудоемкость	1	36		
Аудиторные занятия		6		-

IV. Содержание дисциплины. Требования к структуре программы и содержание дисциплины.

Содержание курса позволяет обучающимся осмысленно и творчески подходить к занятиям исполнительской, концертной и педагогической практикой.

При изучении дисциплины используются различные формы текущего контроля освоения учебного материала. Среди них преобладают в основном выступления на сценической площадке. К индивидуальным занятиям относится работа со звуковыми носителями информации, самостоятельные репетиции.

4.1. Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Понятие вокальной импровизации

1.1. Тема: Общая характеристика вокальной импровизации

Импровизация как особый вид творчества. Типы и виды импровизации. Импровизация в различных видах искусства.

Раздел 2. Теоретические основы вокальной импровизации

2.1. Тема: Возникновение импровизации.

Африканские корни. Возникновение «Новой Ритмической музыки» (этот термин предложил музыковед Дмитрий Ухов, он объединяет такие стили как джаз, рок, поп-музыка, латино, фанк). Фразировка «офф-бит». Появление рифовой музыки.

2.2. Тема: Блюз, и его роль в джазовой музыке

Блюзовые тоны. Пентатоника. Форма блюза. Филл. Развитие мелодии по принципу диалог с фактурой. Оттяжка и подхлест. Заниженное и завышенное интонирование в джазовой музыке.

2.3. Тема: Аккорды блюзового квадрата

Архаичный (ранний) блюз. Классический блюз. Тернэраунд. II-V-I. Гармоническое развитие. Особенности цифровки записи аккордов блюзового квадрата. Отличия от классической гармонии. Пение основных тонов аккорда и гаммы, которая им обыгрывается.

2.4. Тема: Анализ композиций и импровизационных соло.

Изучение и анализ импровизационных соло, с целью изучения наиболее сомобытных интерпретаций и освоения импровизационного мастерства.

Направления:

1. Американский джаз.
2. Латиноамериканская музыка.
3. Смешанные стили и жанры в джазе, роке и эстраде.

Раздел 3: Основные приемы импровизации

3.1. Тема: Виды импровизации

Вокальная, инструментальная, сольная, ансамблевая, тональная, атональная, свободная ограниченная, на определенную тему, на гармонический квадрат, вопросно-ответная импровизация.

3.2. Тема: Обновление темы

Тема и ее значение. Развитие темы и ее элементов в импровизационном процессе. Прогнозирование вариантов развития, трансформации и изменения начального тематического материала.

3.3. Тема: Риффы

Особый прием мелодической техники джаза. Использование риффа как средство нагнетания динамики. Использование риффа как устойчивая форма сопровождения импровизирующего солиста.

3.4. Тема: Анализ джазовых композиций и импровизационных соло.

Изучение и анализ известных интерпретаций джазовых стандартов. Традиционное исполнение джазовой композиции (тема + импровизации + интерпретированная тема).

Раздел 4. Особенности импровизации в стиле би-боп

4.1. Тема: История возникновения стиля

Ч.Паркер и Д.Гиллеспи основатели стиля би-боп. Усложнение языка импровизации, быстрые темпы, альтернативные гармонии, новаторство в области фразировки, перемены в ритмической основе (вместо опоры на большой барабан, в би-бопе ритмическая основа легла на тарелки).

4.2. Тема: Особенности импровизационных упражнений в стиле би-боп.

Методика скет-вокала в стиле би-боп для обучения импровизации. Принцип обучения этого метода заключается в том, что вокалист учится петь «с голоса», повторяя за педагогом под фонограмму. Сначала педагог пропевает каждый аккорд и каждый раз оставляется такт для того чтобы обучающийся пропел тоже самое самостоятельно. Далее попевается лад, которым опеваются аккорд, затем однотактовые фразы, двухтактные, четырехтактные и полностью весь квадрат.

Сравнительный анализ импровизационных фраз стилей свинг и би-боп: артикуляция, интонация, ритм, саунд.

4.3. Тема: Развитие ритмического мышления у вокалистов.

Джазовая фразировка «офф-бит». Триольный тайминг. Динамический акцент офф-бит. Тембральный акцент «ду-бап». Метод «Scat drums» Боба Столова – пропевание голосом, подражая разным ударным инструментам: бочке, малому барабану, хай-хетту и тарелкам, находя слоги, которые передают тембр инструмента (например дум-ци-ка). Упражнения образуют цепь барабанных рисунков (грузов), различной степени трудности. К нотам дается фонограмма.

4.4. Тема: Анализ джазовых композиций и импровизационных соло.

Изучение и анализ импровизаций стиля би-боп Диззи Гиллеспи, Чарли Паркера, их отличие от импровизации в свинге. Вокальная импровизация в би-боп.

Раздел 5. Особенности импровизации в стиле латино.

5.1. Тема: История возникновения стиля латино-джаз.

Расцвет стиля латино приходится на 60-е годы, когда появился стиль босанова, это время новой эпохи увлечения латиноамериканской музыкой. В ее основе лежит бразильская самба, и в отличии от блюзовой и джазовой музыки, латино-вокалисты используют завышенную интонацию.

При пении упражнений необходимо учитывать микроразвышение, отсутствие триольной пульсации и мягкую, неагрессивную артикуляцию.

5.2. Тема: Особенности исполнения латино-джаза у вокалистов

Упражнения на композицию Джобима «Girl from Ipanema». Обучающийся поет повторяя за педагогом фразы. Интерпретация стиля латино подразумевает отсутствие триольной пульсации и мягкую не агрессивную артикуляцию. Упражнение начинается с пропевания аккорда, а затем лад которым обыгрывается аккорд, затем одноктоковые и двухтактовые фразы, таким образом прорабатывается каждый аккорд квадрата. Соединение фраз в целый квадрат. Отличительная черта метода обучения с голоса состоит в том, что в нотной записи невозможно отобразить интонационные микросмещения, ритмические подхлесты и оттяжки, свинг и драйв.

5.3. Тема: Анализ джазовых композиций и импровизационных соло.

Изучение и анализ импровизаций стиля латино-джаз, их отличие от импровизации в свинге, би-бопе. Вокальная импровизация в латино-джаз.

Раздел 6: Соул-вокал и блюзовая орнаментика

6.1. Тема: Соул-вокал

Характерные особенности соул-вокала в артикуляции, ритме, саунде, гармонии.

6.2. Тема: Блюзовая орнаментика в стиле соул и R&B

Использование блюзовых традиций в соул и R&B музыке. Классификация различных приемов орнаментики. Методика освоения разных приемов орнаментики.

6.3. Тема: Анализ джазовых композиций и импровизационных соло.

Анализ характерных особенностей орнаментики стиля соул, блюз-соул и R&B.

Раздел 7: Комплексный анализ импровизаций мастеров джаза.

7.1. Тема: Анализ джазовых композиций и импровизационных соло.

Изучение и анализ импровизационных соло, с целью изучения наиболее сомобытных интерпретаций и освоения импровизационного мастерства.

Направления: 1. Американский джаз.

2. Латиноамериканская музыка.

3. Смешанные стили и жанры в джазе, роке и эстраде.

Изучение и анализ известных интерпретаций джазовых стандартов. Традиционное исполнение джазовой композиции (тема + импровизации + интерпретированная тема).

Изучение и анализ импровизаций стиля би-боп Дизи Гиллеспи, Чарли Паркера, их отличие от импровизации в свинге. Вокальная импровизация в би-боп.

Сравнительный анализ музыкальных средств в импровизации Эллы Фицджеральд и Сары Вон: Артикуляция, Интонация, Ритм, Саунд, Гармония.

Изучение и анализ импровизационных соло исполнителей латино-джаза.

Анализ характерных особенностей орнаментики стиля соул, блюз-соул и R&B.

V. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Обучающиеся обеспечены индивидуальным неограниченным доступом к базам данных и библиотечным фондам, в том числе к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, учебно-методической литературы по изучаемой дисциплине.

1. Нотные сборники эстрадных пьес и джазовых стандартов
2. DVD-диски с записями эстрадных и джазовых исполнителей по программе.
3. CD-диски с записями эстрадных и джазовых исполнителей по программе.
4. Методические пособия по постановке голоса.

а) основная литература:

1. Бриль, И. М. Практический курс джазовой импровизации для фортепиано: учеб. пособие / И. М. Бриль. – Москва: Советский композитор, 1985.
2. Ераносов А. Р. Фьюжн (от джаз-рока до этно): учеб. Пособие / А. Р. Ераносов. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
3. Коллиер, Дж. Л. Становление джаза: популярный исторический очерк / Дж. Л. Коллиер; перевод с англ. и общ. ред. А. Медведева. – Москва: Радуга, 1984.
4. Конен, В. Дж. Рождение джаза / В. Дж. Конен. – Москва: Музыка, 1984.
5. Мошков К. В. Блюз. Введение в историю / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
6. Мошков К. В. Великие люди джаза / К. В. Мошков. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2010.
7. Мыльникова, Е. А. Пентатоника в джазовой импровизации: учеб. пособие / Е. А. Мыльникова. – Санкт-Петербург: Композитор, 2008.
8. Фейертаг, В. Б. Джаз. Энциклопедический справочник / В. Б. Фейертаг. – Санкт-Петербург: Скифия 2008.
9. Чугунов, Ю. Н. Эволюция гармонического языка джаза: учеб. пособие для ВУЗов / Ю. Н. Чугунов. – Москва: Музыка, 2006.
10. Корякина, А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих / А. В. Корякина. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2008.
11. Рогачев, А. Г. Системный курс гармонии джаза. Теория и практика: учеб. пособие / А. Г. Рогачев. – Москва: Владос, 2003.
12. Романенко, В. В. Учись импровизировать: учеб. пособие / В. В. Романенко. – Москва: Смолин К. О., 2003.
13. Щеткин, Ю. Основы джазового языка. Учебное пособие / Ю. Щеткин. – Пенза: Эмузин, 2002.
14. Степурко, О. М. Скет-импровизация. Орнаментика стиля соул / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 2006.

15. Степурко, О. М. Блюз, джаз, рок. Универсальный метод обучения импровизации на любом инструменте / О. М. Степурко. – Москва: Камертон, 1994.
16. Aebersold, J. Blues in all keys / Дж. Аберсольд. – Москва: Московская правда, 1994.
17. Stoloff, B. Scat. Vocal Improvisation Techniques / B. Stoloff. – New York: The Margo Feiden Galleries, 1996.

б) дополнительная литература

Джазовые стандарты	Баллады
All The Things You Are	Ain't Misbehaving
End Of A Love Affair	Blue in Green
Getting Sentimental Over You	Body and Soul
Green Dolphin Street	But Beautiful
I'll Remember April	Coral
I Love You	Crystal Silence
I Remember You	Every Time We Say Goodbye
In A Mellow Tone	I Can't Get Started
Invitation	I Got It Bad
It's You or No One	I Remember Clifford
Just Friends	In a Sentimental Mood
My Romance	Infant Eyes
Never Be Another You	It Could Happen To You
Out Of Nowhere	Lady be good
Satin Doll	Lament Fall
Star Eyes	Lover Man
Stella By Starlight	Lush Life
Take the "A" Train	Misty
What's New	My Foolish Heart
What Is This Thing Called Love	My Funny Valentine
Wine and Roses	Naima
You Stepped Out Of A Dream	Nature Boy
Би-боп	Peace
Afternoon in Paris	Prelude To A Kiss
Airegin	Round Midnight
Along Came Betty	Search for Peace
Anthropology	Smoke Gets In Your Eyes

Cherokee	Sophisticated Lady
Confirmation	Summertime
Countdown	Tenderly
Daahoud	Tea For Two
Donna Lee	The Shadow Of Your Smale
Doxy	When I Fall In Love
Four	When Sunny Gets Blue
Giant Steps	Yesterdays
Grand Central	
Grooving High	Оригинальные темы
Half Nelson	
Have You Met Miss Jones	Con Alma
Jeanine	Dolphin Dance
Jordu	E.S.P.
Joy Spring	Falling Grace
Killer Joe	Forest Flower
Lazy Bird	Fortune Smiles
Moment's Notice	Freedom Jazz Dance
Nardis	Molten Glass
Nica's Dream	Nefertiti
Night In Tunisia	Seven Steps to Heaven
Oleo	Shades of Light
Ornithology	
Scrapple From The Apple	Самба
Softly As In A Morning Sunrise	
Solar	Captain Marvel
Stablemates	One Note Samba
Tune-Up	Spain
Well, You Needn't	St. Thomas
Whisper Not	
Woody'n You	Босса нова
Yardbird Suite	
Блюз	
	500 Miles High
Au Privave	Aqua Ge Beber
At Last	Blue Bossa
Bags' Groove	Carnival
Barbados	Ceora
Bass Blues	Coral Keys
	Desafinado
	Girl from Ipanema

Bessie's Blues	How Insensitive
Billie's Bounce	Meditation
Blue Monk	Grande Amor
Blue Seven	Once I Loved
Blue Train	Pensativa
Blues by Five	Quiet Nights of Quiet Stars
Blues for Alice	Recordame
Cousin Mary	Shadow of Your Smile
Cry Me A River	Song for My Father
Dr. Jackel	Triste
Equinox	Watch What Happens
Freddie the Freeloader	Wave
Isotope	
Israel	Вальс
Mr. P.C.	
Now's the Time	A Child Is Born
Some Other Blues	Alice In Wonderland
Sonnymoon for Two	All Blues
Straight, No Chaser	Beautiful Love
Traneing In	Black Narcissus
Vierd Blues	Blue Daniel
Walkin'	Bluesette
	Elsa
	Floating
	Fly Me to the Moon
	Footprints
	La Fiesta