

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств»
в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Школа креативных индустрий

Утверждаю:
И. о. первого проректора – проректора по учебной
и воспитательной работе
Е. В. Третьякова
«25» июля 2024 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Студия музыкального продюсирования #Я=музыка»
Дисциплина по выбору: эстрадный вокал.

1–2 годы обучения

Кемерово 2024

Настоящая Рабочая программа представляет собой корректировку Рабочей программы «Эстрадный вокал», утвержденной 07.10.2022.

Корректировку подготовила:

Баранова Б. И., педагог дополнительного образования Школы креативных индустрий г. Кемерово.

Разработчики:

Голубева М. С., ведущий специалист учебно-методического отдела по работе с филиалами

Гельцер Е. Н., директор ШКИ г. Кемерово

Баранов А. И., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерово

Баранова Б. И., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерово

Особенности организации образовательного процесса.....	4
1 год обучения.....	5
Содержание программы 1 года обучения	6
2 год обучения.....	7
Содержание программы 2 года обучения	8
Планируемые результаты	9
Оценочные материалы	10
Методическое обеспечение программы	10
Литература	13
Интернет источники	13

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия музыкального продюсирования #Я=музыка» предназначена для художественно-эстетического воспитания обучающихся и развитие их творческих способностей в области вокально-инструментального исполнительства.

Дисциплина «Эстрадный вокал» – одна из вариативных составляющих Программы. Она ориентирована на развитие у обучающихся навыков владения собственным голосом, понимания принципов воздействия голоса на слушателя.

Особенности организации образовательного процесса

Особенностью образовательного процесса является комплексность и многообразие направлений деятельности обучающихся, масштабность педагогических целей и задач. Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают, думают и чувствуют, – это способствует формированию высокого уровня эмоционального единения обучающихся.

В ходе обучения обучающиеся расширяют границы творческого воображения, фантазии, внимания и свободы существования на сцене. Для этого включаются эффективные формы работы: индивидуальная, парная и мелкогрупповая и групповая работа, коллективная творческая работа, репетиции и выступления. Такой подход дает возможность обучающимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения.

Задачи

Обучающие:

- сформировать представление о звуке, голосе как инструменте воздействия на слушателя\зрителя;
- научить контролировать голосовой аппарат в процессе вокализации;
- сформировать навык анализа имеющихся вокальных партий и умения эффективного использования этих знаний в самостоятельной творческой работе;
- сформировать у обучающихся целостное представление о современной музыкальной индустрии;
- обеспечить понимание специфики этапов производства творческих продуктов: препродакшн – продакшн – постпродакшн в музыкальной индустрии;
- научить создавать/реализовывать творческие проекты с использованием современных цифровых технологий в коллаборации с обучающимися и педагогами студий ШКИ.

Развивающие:

- развить голосовой аппарат;
- развить художественный вкус;
- развить внимание, память; творческую и сценическую фантазию;
- развить артистическую смелость и непосредственность;
- развить музыкальный слух, память, чувство ритма;
- развить навык ансамблевого пения, умения «слышать и слушать» друг друга;
- развить правильное внутреннее самочувствие на сцене;
- развить навыки самостоятельной творческой деятельности, дружеские и партнерские отношения внутри коллектива;
- сформировать опыт самостоятельной и коллективной творческой и проектной деятельности.

Воспитательные:

- привлечь обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;

- сформировать умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитать чувства ответственности за партнеров и за себя;
- сформировать умение поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитать самостоятельность и инициативность.

1 год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Основы вокального мастерства: индивидуальные занятия	14	58	72	
1.1	Магия голоса. Физиология голосового аппарата. Современные методики. Подбор репертуара.	2	0	2	Наблюдение, вопрос-ответ.
1.2	Вокальная опора. Поддержка.	2	12	14	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом.
1.3	Вокальные регистры.	2	4	6	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом.
1.4	Резонаторы.	2	10	12	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
1.5	Артикуляционные зажимы. Телесные зажимы.	2	12	14	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
1.6	Атака звука.	2	6	8	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
1.7	Twang – как основной вокальный прием.	2	14	16	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
2.	Основы ансамблевого исполнительства: мелкогрупповые занятия	0	72	72	

2.1	Формирование навыков ансамблевого пения (дуэт, трио...).	0	36	36	Работа над музыкальным материалом
2.2	Развитие гармонического слуха.	0	36	36	Работа над музыкальным материалом
	Итого:	14	130	144	

Содержание программы 1 года обучения

Тема 1.1 Магия голоса. Физиология голосового аппарата. Современные методики. Подбор репертуара.

Теория: Главные составляющие вокалиста: ремесло, артистизм, магия! Звук. Строение голосового аппарата. Здоровое\комфортное звукоизвлечение. CVT, EVT, Singing success, Set Riggs, биофоника и другие современные вокальные методики, тенденции современного вокала. Выбор репертуара, 2–3 разнохарактерные композиции, исходя из возможностей обучающегося и его органики.

Тема 1.2 Вокальная опора. Поддержка.

Теория: Фонационное и вокальное дыхание. Отличия от бытового дыхания. Импеданс. Как научиться распределять усилия на всю музыкальную фразу.

Практика: Формирование правильного ощущения опоры в пении и тренировка в специальных упражнениях и в выбранном музыкальном материале.

Тема 1.3 Вокальные регистры.

Теория: Очень низкий, низкий, средний, высокий, очень высокий регистры. Отличие понятия «регистр» от понятия «резонатор».

Практика: Вокальные тренировки в различных регистрах в специальных упражнениях и формирование понимания регистров в конкретной вокальной партии.

Тема 1.4 Резонаторы.

Теория: Раскрытие понятия «резонатор». Основные функции резонаторов. Тело как резонатор. Акустика. Грудной, головной резонаторы как наиболее часто используемые понятия в вокальных методиках. Развитие абстрактного вокального мышления.

Практика: Тренировка абстрактного вокального мышления, связанного с резонаторами. Запоминание правильных ощущений во время пения в специальных упражнениях и в выбранном музыкальном материале.

Тема 1.5 Артикуляционные зажимы. Телесные зажимы.

Теория: Язык, губы и челюсть. Гипертонус и гипотонус мышц. Формирование гласных и согласных звуков. Телесные зажимы – шея, плечи, грудь, бедра. Влияние всех видов зажимов на качество звука и интонации.

Практика: Работа, направленная на снятие зажимов. Тренировка концентрации внимания и самоконтроля. Работа с зеркалом. Тренировка артикуляционного аппарата. Работа с телом.

Тема 1.6 Атака звука.

Теория: Виды атак звука в пении: твёрдая, мягкая и придыхательная (субтон).

Практика: Тренировка всех видов атак в специальных упражнениях и в выбранном музыкальном материале.

Тема 1.7 Twang – как основной вокальный прием.

Теория: Понятие «twang». Виды: назальный и оральный twang; явный и необходимый twang. Функции и значение этого вокального приема.

Практика: Развитие способности подражать определенным звукам, которые помогут освоить прием «twang». Тренировка приема в специальных упражнениях и в выбранном музыкальном материале.

Тема 2.1 Формирование навыков ансамблевого пения (дуэт, трио...).

Практика: Формирование навыка «слышать и слушать» других участников ансамбля. Работа над динамикой и балансом в ансамбле. Работа над концертным номером.

Тема 2.2 Развитие гармонического слуха.

Практика: Пение в унисон, двух-, трех-, четырёхголосие. Функциональное понимание вокальных партий. Работа над концертным номером.

2 год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Вокальное мастерство: индивидуальные занятия	12	60	72	
1.1	Окраска звука.	2	10	12	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
1.2	Основные типы звучания.	4	24	28	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
1.3	Вокальная аранжировка. Динамика. Эффекты.	4	10	14	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
1.4	Ритм и пульсация в вокальной партии.	0	6	6	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
1.5	Сценический образ.	2	10	12	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
2.	Ансамбль: мелкогрупповые занятия	10	62	72	
2.1	Формирование навыка пения под живой аккомпанемент.	0	42	42	Работа над музыкальным материалом

2.2	Базовые навыки гармонизации мелодии.	10	20	30	Наблюдение. Работа над музыкальным материалом
	Итого:	22	122	144	

Содержание программы 2 года обучения

Тема 1.1 Окраска звука.

Теория: Окраска (цвет) звука – темный и светлый звук, оттенки. Изменение цвета посредством изменения голосового тракта, способы. Изменение окраски звука как средство воздействия на слушателя.

Практика: Тренировки изменения цвета звука в выбранном музыкальном материале. Умения выбирать нужные окраски в зависимости от стиля, настроения и драматургии в музыкальном произведении.

Тема 1.2 Основные типы звучания.

Теория: Типы вокального звука в зависимости от громкости и плотности звука. Речевая позиция и певческая позиции гласных при вокализации. Редуцирование гласных звуков в пении в зависимости от диапазона и выбранной громкости. Фонетика языка, на котором исполняется произведение. Координация режимов звучания голоса.

Практика: Тренировка типов звуков в специальных упражнениях и в выбранном музыкальном материале. Умение выбирать нужную громкость и тип звука в определенный момент.

Тема 1.3 Вокальная аранжировка. Динамика. Эффекты.

Теория: Особенности стиля. Анализ динамики вокальной партии. Вокальная аранжировка. Работа с авторским материалом. Эффекты: вибрато, мелизмы и др. Пентатоника. Блюзовый лад.

Практика: Анализ выбранного музыкального материала. Работа над вокальной аранжировкой. Работа над вокальными эффектами.

Тема 1.4 Ритм и пульсация в вокальной партии.

Практика: Анализ конкретных музыкальных произведений: определение размера, метра, темпа, пульсации. Тренировка текста в рамках заданных условий.

Тема 1.5 Сценический образ.

Теория: Инструментарий артиста в контексте музыкального стиля. Драматургия произведения. Работа с текстом. Внешний вид.

Практика: Анализ выбранного музыкального материала. Работа над концертным номером.

Тема 2.1 Формирование навыка пения под живой аккомпанемент.

Практика: Умение слушать аккомпаниатора\бэнд, улавливать темп, динамику, чувствовать пульсацию. Взаимодействие. Работа над концертным номером.

Тема 2.2 Базовые навыки гармонизации мелодии.

Теория: Основные правила гармонизации мелодии.

Практика: Умение написать несколько гармонических голосов, отталкиваясь от мелодии и гармонии произведения.

Планируемые результаты

Личностные:

- обучающийся определяет собственные ценностные ориентиры, умеет выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- обучающийся уважительно и доброжелательно относится к другим обучающимся, педагогам и работникам;
- обучающийся учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций;
- обучающийся ответственно относится к обучению;
- обучающийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- обучающийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- обучающийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- обучающийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства.

Метапредметные:

- обучающийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- обучающийся самостоятельно включается в творческую деятельность;
- обучающийся оценивает результаты своей работы, соотносит их с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- обучающийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой деятельности;
- обучающийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- обучающийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы.

Предметные:

- обучающийся знает строение голосового аппарата и знает приемы, способы и значение изменения звука;
- обучающийся имеет правильное представление о «вокальной опоре» и эффективно использует при самостоятельной вокализации;
- обучающийся умеет анализировать существующие вокальные аранжировки и эффективно использует приемы при самостоятельной вокализации;
- обучающийся имеет работы с авторским материалом, создавая собственную вокальную аранжировку;
- обучающийся имеет представление о сценическом образе, владеет базовыми знаниями и навыками по работе с собственным сценическим образом.

Оценочные и методические материалы

Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем разделов программы и личностных качеств обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего периода освоения программы.

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы в конце каждого семестра.

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по программе.

Диагностика уровня личностного развития обучающихся проводится по следующим параметрам: умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умение ставить задачи, культура речи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение практических и творческих заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения практических и творческих работ, итоговые мероприятия в конце каждого семестра.

Формы фиксации результатов: видеозапись показов, отзывы (обучающихся и родителей).

Методическое обеспечение программы

1 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Магия голоса. Физиология голосового аппарата. Современные методики. Подбор репертуара.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Презентация. Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Формирование плейлиста, опрос.	Проектор – экран, флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.2	Вокальная опора. Поддержка.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио.	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.3	Вокальные регистры.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.

1.4	Резонаторы.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.5	Артикуляционные зажимы. Телесные зажимы.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.6	Атака звука.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.7	Twang – как основной вокальный прием.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Презентация. Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Проектор-экран. Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
2.1	Формирование навыков ансамблевого пения (дуэт, трио...).	Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Групповая практическая работа	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Компьютер, звуковое оборудование.
2.2	Развитие гармонического слуха.	Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Групповая практическая работа	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Компьютер, звуковое оборудование.

2 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Окраска звука.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.2	Основные типы звучания.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Презентация. Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Проектор-экран. Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.3	Вокальная аранжировка. Динамика. Эффекты.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.4	Ритм и пульсация в вокальной партии.	Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.5	Сценический образ.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Обсуждение. Разбор примеров. Индивидуальная работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео	Компьютер, звуковое оборудование.
2.1	Формирование навыка пения под живой аккомпанемент.	Практическая деятельность	Групповая практическая работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Компьютер, звуковое оборудование.
2.2	Базовые навыки гармонизации мелодии.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Групповая практическая работа.	Фиксация результатов владения навыком на видео/аудио	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.

Литература

1. Алчевский Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к развитию основных качеств голоса. – СПб., 2021.
2. Бархатова И. Б. Гигиена голоса для певцов. – СПб., 2020.
3. Егорова Н. А. Воспитание интереса подростков к обучению эстрадному вокалу в поликультурной среде. – М., 2018.
4. Егорова Н. А. Традиционные и инновационные формы работы с подростками при обучении эстрадному вокалу. – М., 2018.
5. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – СПб., 2021.
6. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. – М., 2002.
7. Плужников К. И. Вокальное искусство. – СПб., 2021.
8. Способин И. В. Двухголосие, трёхголосие. – М., 1991.

Интернет источники

1. Вокальная импровизация. Ритмическая импровизация. Bob Stoloff.
http://discoremoto.cheapnet.it/amssnc/CANTO_SKAT/Scat!%20-%20Bob%20Stoloff.pdf
2. Konnakol Пульсация, ритм.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLxIIwr2V15090Itx-Lw2OsYh2v4gts4H_
3. Set Riggs <https://www.youtube.com/user/schoolvocal>
4. Complete vocal technique <https://completevocal.institute/#>
5. Vocal Workouts for the Contemporary Singer Berklee college 2005
<https://berkleepress.com/voice/vocal-workouts-for-the-contemporary-singer/>