ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Специальность: **051300 Музыкальное искусство эстрады** **(по видам эстрадного искусства)**

Виды: **01 - Инструменты эстрадного оркестра**

02 - Эстрадно-джазовое пение

Москва 2003

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

051300 Музыкальное искусство эстрады (по видам эсрадного искусства)

Требования к итоговой **государственной аттестации выпускника**

Выпускная квалификационная работа проводится в следующих формах:

01 Инструменты эстрадного оркестра

- Исполнение концертной программы

- Выступление в составе джазового ансамбля

Выпускная квалификационная работа инструменталиста представляет собой:

- Исполнение концертной программы – три разнохарактерных развернутых произведения соло в сопровождении ритм-секции или фонограммы

- Выступление в составе джазового ансамбля – выступление в инструментальном ансамбле, включающее сольные импровизации.

02 Эстрадно-джазовое пение

-          Исполнение сольной концертной программы

-          Выступление в составе джазового ансамбля

Выпускная квалификационная работа эстрадно-джазового певца представляет собой:

-          Исполнение концертной программы – четыре сольных произведения (из них одно-два произведения на русском языке) в различных жанрах эстрадно-джазовой музыки

- Выступление в ансамбле с двумя разнохарактерными произведениями.

Требования к профессиональной подготовленности выпускника

Выпускники по специальности 051300 Музыкально искусство эстрады (по видам эстрадного искусства)должны уметь решать задачи, соответствующие их квалификации, указанной в государственном образовательном стандарте:

-   в течение 5 лет обучения накопить значительный классический и эстрадно-джазовый репертуар

-   уметь быстро адаптироваться к конкретным условиям работы различных творческих коллективов

-   иметь опыт публичных выступлений с сольными программами

-   иметь навыки репетиционной работы с инструменталистами, вокалистами, ансамблями и оркестрами

-   уметь читать с листа оркестровые партии, импровизировать сольные эпизоды, аранжировать джазовые темы, транспонировать

-   обладать знанием стилей и жанров джазовой и эстрадной музыки, владеть навыками самостоятельной работы над музыкальными произведениями

-   знать теоретические основы эстрадно-джазового исполнительства, историю джазового искусства

-   владеть профессиональной терминологией

-   уметь применять в работе над новыми сочинениями знания и навыки, полученные в процессе изучения теоретических дисциплин - гармонии, сольфеджио, полифонии, анализа музыкальных произведений, импровизации, инструментовки, композиции.

- знать особенности строения и принципы работы голосового аппарата певца, владеть профессиональными основами вокальной техники, спецификой исполнения вокальных джазовых произведений, культурой сценического движения

(и многие другие навыки, были перечислены основные)

Ниже будет рассмотрена *общая характеристика специальности* «Музыкальное искусство эстрады», составленная в Москве в 2003 году для высших государственных учреждений. Данная информация поможет выявлению некоторых положительных моментов, которым можно поучиться (осмысленное исполнение произведения, идеальная дикция и т.д.). Также информация представлена для демонстрации того факта, что эстрадное направление в целом (и эстрадный вокал в частности) полностью основаны на платформе джаз-блюзового мышления, которое позже стало исходным материалом для всех производных направлений афроамериканской музыки, в первую очередь рока, на котором зиждется современная поп-музыка. Также материал является подтверждением тому, что любое явление современной действительности, в том числе и музыка, изучается в контексте эпохи, в неразрывной связи с мышлением (философией) данной эпохи, социальным и историческим фоном, как часть культуры или искусства.

Разумеется, в данном случае в качестве положительной стороны выдвигается только момент тщательного, всестороннего подхода к виду деятельности, скрупулезному его изучению, но никак не сами предметы, большая часть которых для христиан представляет мусор (в лучшем интеллектуальный). Также на примере данных требований (которые относятся к любой специальности гуманитарного аспекта в рамках высшего заведения) будет выявлена тесная связь искусства с культурой, осмысление культуры как высшего человеческого достижения, видение человека как носителя этой культуры, совершенного представителя культуры – т.е., в итоге, эгоцентристское воспитание человека как личности, дополненное знаниями философии, эстетики и психологии.

Представленный ниже план является частью государственного стандарта. Приводится лишь некоторые предметы для большей наглядности контекста, в котором обучаются музыканты различных специальностей – как эстрадного, так и академического профилей. Рядом с наименованием дисциплины фигурируют знаки + (в качестве положительной оценки роли и задач данной дисциплины) и _ (в качестве отрицательной оценки роли и задач данной дисциплины). Разумеется, оценка носит обобщённый характер, и некоторые аспекты дисциплины могут быть бифункциональными, или не соответствовать общему статусу дисциплины. Ниже основных пунктов программных требований (которые приводятся выборочно, иногда с сокращением) прилагаются комментарии.

Для более правильного осмысления представленной информации будет целесообразным сделать вывод до того, как приступать к прочтению и анализу данного материала.

Вывод можно сформулировать следующим образом: если изучение практических музыкальных дисциплин (сольфеджио, гармония, музыкальная форма, специальный класс и т.д.), способствующих развитию вокального мастерства, носит в целом положительный характер, то изучение общегуманитарных дисциплин (таких как мифология, культурология, история цивилизаций, психология искусств, психология восприятия, общая психология, эстетика и т.д.) следует воспринимать как процесс однозначно отрицательного характера. Сами по себе являясь в лучшем случае ненужными, такие предметы занимают существенную часть учебной программы (значительно преобладающую над музыкальными дисциплинами).

Но что ещё хуже, педагоги в высших заведениях, как правило, являются людьми с профессиональной подготовкой (психологи, культурологи, просветители и критики в области искусства, и даже журналисты). Самозабвенно, и с воодушевлением развёртывая материал перед неискушенным слушателем, они «порабощают» его внимание, сопровождая свой материал аудио, и видео пособиями, презентациями, диалогами и собеседованиями, высказываниями великих мыслителей различных цивилизаций.

Также не стоит упускать из виду тот факт, что ХХI неслучайно называют веком «новой духовности», когда «мыслящая» часть общества пытается найти свой путь к совершенству в восточных и языческих религиях, древних культах (особой популярностью пользуются мистерии и обряды Древнего Египта, а также кельтов – народов, населяющих в дохристианский период территорию Западной Европы, преимущественно современной Великобритании). В ряде случаев профессора в качестве прикладного материала к основному материалу прибегают к аналогиям, примерам и даже демонстрациям из области астрологии, нумерологии, основ йоги и медитативных практик, мировоззрений масонов и других сект.

В итоге даже христианская молодежь, неокрепшая духовно, может потерять ориентир, будучи введена в заблуждение ложными идеями, которые порой искусно перемежаются с христианскими догмами и даже осторожно называются христианскими: ряд педагогов понимает потенциальную предубежденность приверженцев православной религии (пусть даже формальных), и старается не ущемлять их верований и традиций.

Воспитание исполнительских навыков, наработка которых выражает стремление посвятить себя сцене (в высших заведениях это стремление воспитывается не только как профессиональный род деятельности, но как задача, как самоцель и образ жизни), производится параллельно с осознанием себя как цельной личности, воспитанием уверенного – вплоть до раскованности – поведения на сцене; что в воспитании эстрадного исполнителя выражено более чем ярко. Всё это само по себе противоречит христианским принципам становления и духовного роста; но перечисленные опасности ещё и усугубляются необходимостью подробного изучения общегуманитарных дисциплинах, о которых уже было сказано выше.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ **ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ МИНИМУМУ СОДЕРЖАНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ВЫПУСКНИКОВ

Ин- **декс**	**Наименование дисциплин и их основные разделы**	**Ввсего** **часов**
ГСЭ.Ф.01	**Иностранный язык (+)** Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма речи в изучаемом языке; основные особенности стиля произношения. Лексический минимум в объеме 4000 лексических единиц (слов и фраз) общего и терминологического характера. Понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, официальная и другая). Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах. Понятие об основных способах словообразования. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера. Понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном стилях, стиле художественной литературы. Основные особенности научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. Чтение. Виды текстов: несложные тексты по широкому и узкому профилю специальности. Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.	340
ГСЭ.Ф.04	**Культурология (_)** Современное культурологическое знание. Культурология и философия культуры, социология культуры, происхождение культуры. История культуры. Методы культурологических исследований. Основные понятия культурологии: культура, цивилизация, функции культуры, субъект культуры (человек), язык и символы культуры, культурные ценности и нормы, культурные традиции, социальные институты культуры, культурная самоидентичность. Типология культур. Этническая и национальная, элитарная и массовая культуры. Восточные и западные типы культур. «Серединные» (смешанные) культуры. Место и роль России в мировой культуре. Тенденции культурной универсализации в мировом современном процессе. Культура и общество. Культура и личность. Инкультурация.	
ОПДФ.07	**Психология и педагогика (+/_)** Психология: предмет, объект и методы психологии. Место психологии в системе наук. История развития психологического знания и основные направления в психологии. Индивид, личность, субъект, индивидуальность. Психика и организм. Психика, поведение и деятельность. Основные функции психики. Развитие психики в процессе онтогенеза и филогенеза. Мозг и психика. Структура психики. Соотношение сознания и бессознательного. Основные психические процессы. Структура сознания. Познавательные процессы. Ощущение. Восприятие. Представление. Воображение. Мышление и интеллект. Творчество. Внимание. Мнемические процессы. Эмоции и чувства. Психическая регуляция поведения и деятельности. Общение и речь. Психология личности. Межличностные отношения. Психология малых групп. Межгрупповые отношения и взаимодействия. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы педагогики. Основные категории педагогики: образование, воспитание, обучение, педагогическая деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая технология, педагогическая задача. Образование как общечеловеческая ценность. Образование как социокультурный феномен и педагогический процесс. Образовательная система России. Цели, содержание, структура непрерывного образования, единство образования и самообразования. Педагогический процесс. Образовательная, воспитательная и развивающая функции обучения. Воспитание в педагогическом процессе. Общие формы организации учебной деятельности. Урок, лекция, семинарские, практические и лабораторные занятия, диспут, конференция, зачет, экзамен, факультативные занятия, консультация. Методы, приемы, средства организации и управления педагогическим процессом. Семья как субъект педагогического взаимодействия и социокультурная среда воспитания и развития личности. Управление образовательными системами.	
ГСЭ.Ф.08	**Русский язык и культура речи (+)** Стили современного русского литературного языка. Языковая форма, её роль в становлении и функционировании литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и письменной речи. Функциональные стили современного русского языка. Научный стиль. Специфика использования элементов различных языковых уровней в научной речи. Речевые нормы учебной и научной сфер деятельности. Официально-деловой стиль, сфера его функционирования, жанровое разнообразие. Языковые формулы официальных документов. Интернациональные свойства русской официально-деловой письменной речи. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль коммерческой корреспонденции. Реклама в деловой речи. Правила оформления документов. Речевой этикет в документах. Жанровая дифференциация и отбор языковых средств в публицистическом стиле. Особенности устной публичной речи. Оратор и его аудитория. Основные виды аргументов. Подготовка речи: выбор темы, цель речи, поиск материала, начало, развертывание и завершение речи. Словесное оформление публичного выступления. Понятливость, информативность и выразительность публичной речи. Культура речи. Основные направления совершенствования навыков грамотного письма и говорения.	
ГСЭ.Ф.09	**Социология (+/_)** Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство. Понятие социального статуса. Социальное взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт гражданского общества. Личность как социальный тип. Личность как деятельный субъект. Методы социологического исследования.	
ГСЭ.Ф.10	**Философия (_)** Предмет философии. Место и роль философии в культуре. Становление философии. Основные направления, школы философии и этапы ее исторического развития. Учение о бытии. Монистические и плюралистические концепции бытия, самоорганизация бытия. Понятие материального и идеального. Пространство. Время. Движение и развитие, диалектика. Динамические и статистические закономерности. Научные, философские и религиозные картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Общество и его структура. Гражданское общество и государство. Человек в системе социальных связей. Человек и исторический процесс; личность и массы; свобода и необходимость. Смысл человеческого бытия. Насилие и ненасилие. Свобода и ответственность. Мораль, справедливость, право. Нравственные ценности. Представления о совершенном человеке в различных культурах. Эстетические ценности и их роль в человеческой жизни. Религиозные ценности и свобода совести. Сознание и познание. Сознание, самосознание и личность. Познание, творчеств и практика. Вера и знание. Понимание и объяснение. Рациональное и иррациональное. Проблема истины. Мышление, логика и язык. Научное и ненаучное знание. Критерии научности. Наука и техника. Будущее человечества. Глобальные проблемы современности. Взаимодействие цивилизаций и сценарии будущего.	
ГСЭ.Ф.11	**Экономика (+/_)** Введение в экономическую теорию. Блага. Потребности, ресурсы. Экономический выбор. Экономические отношения. Экономические системы. Методы экономической теории. Микроэкономика. Рынок. Спрос и предложение. Потребительские предпочтения и предельная полезность. Фактор спроса. Индивидуальный и рыночный спрос. Предложение и его факторы. Эффект масштаба. Виды издержек. Фирма. Выручка и прибыль. Принцип максимизации прибыли. Эффективность конкурентных рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. Рынок труда. Спрос и предложение труда. Заработная плата и занятость. Процентная ставка и инвестиции. Распределение доходов. Роль государства. Макроэкономика. Национальная экономика как целое. Кругооборот доходов и продуктов. ВВП и способы его измерения. Национальный доход. Располагаемый личный доход. Индексы цен. Безработица и ее формы. Инфляция и ее виды. Равновесие на товарном рынке. Потребление и сбережения. Инвестиции. Банковская система. Денежно-кредитная политика. Экономический рост и развитие. Международные экономические отношения. Внешняя торговля и торговая политика. Валютный курс. Особенности переходной экономики России. Приватизация. Формы собственности. Предпринимательство. Теневая экономика. Рынок труда. Преобразования в социальной сфере.	

ОПД01	**Музыкальная информатика (+)** Изучение средств и методов специальной информатики для музыкантов – современной технологической базы для всех видов профессиональной музыкальной деятельности. Изучение основ MIDI-технологии как общепринятого стандарта и формата музыкальных данных. Связь с традиционными дисциплинами – сольфеджио, гармонией, полифонией, инструментовкой, чтением партитур. Музыкальные файлы в интерне-технологии. Освоение музыкально-интеллектуального инструментария: компьютерный нотный набор и редактирование, инструментовка и аранжировка с помощью программных секвенсоров, конвертирование файлов из секвенсора в нотный редактор и обратно.	
ОПД03	**История искусства (+/_)** Искусство Древнего мира, Средневековья, Ренессанса и Нового времени; мировое искусство XIX-XX века: направления и стили. Основные этапы развития русского искусства. Тенденции и перспективы развития современной художественной культуры. Охрана и использование памятников искусства.	
ОПД04	**Музыкальная психология (+/_)** Психологические проблемы профессиональной музыкальной деятельности: основы психологии музыкального слуха и особенности слуха музыканта; факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления; психология музыкального творчества и восприятия музыки; основы психологии индивидуальности и личности; эмоциональный мир человека и эмоциональное воздействие музыки; психологические факторы профессионального общения и обучения; психологические особенности возрастного, личного и профессионального развития и др.	
ОПД07	**Сольфеджио, Гармония, Анализ музыкальных произведений – в русле эстрадного творчества (+)** Знакомство с основами теории музыкального формообразования. Тема и принципы тематического развития; функции частей в музыкальной форме. Классификация форм: полифонические формы; сонатная форма; циклические и оперные формы. Синтетические и синкретические формы взаимодействия музыки и слова: музыкальная и речевая интонация; музыка и поэтический текст. Исследование музыкального языка, формы, музыкальных стилей, историко-стилистических и жанровых предпосылок и связей музыкальных произведений. Специфические формы джазовой музыки (блюз, баллада, стандарт, развернутые джазовые композиции). Практические упражнения на гармонизацию заданного голоса; сочинение аккомпанемента к мелодии и самостоятельных периодов; построение на фортепиано всех изучаемых элементов гармонического языка; игра на фортепиано построений с предписанным модуляционным планом. Творческие задания.	
ОПД10	**История эстрадно-джазовой музыки – зарубежной и отечественной (+/_)** Основные этапы становления и развития джаза в контексте социально-экономических, национально-этнических, художественно-эстетических явлений. Специфические джазовые приёмы (импровизационность, метроритмические особенности, свинг, артикуляция, звуковой идеал). Основные стилистические разновидности джаза, возникавшие в процессе его развития как в США, так и в странах Европы. Особенности развития и стилистики отечественного джаза, взаимодействие с другими видами музыкального искусства.	
ОПД11	**Фортепиано (+)** Развитие навыков игры на фортепиано; изучение инструктивной литературы, последовательное освоение учебного репертуара. Применение фортепиано в работе над произведениями по избранной специализации: приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, свободного чтения с листа, умения аккомпанировать, умения использовать данные навыки для ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа музыкального произведения. Приобретение основных навыков игры на фортепиано в разных стилях джазовой музыки; развитие игрового аппарата, изучение нотной джазовой литературы; использование фортепиано в работе над джазовыми произведениями для избранного инструмента и ознакомления с джазовой музыкальной литературой, для гармонического анализа; развитие навыков грамотного разбора джазовых произведений, джазового аккомпанемента.	
СД. 01	**Специальный инструмент (_)** Закрепление навыков инструментального исполнительства, полученных ранее; изучение классического репертуара (произведений крупной формы, пьес разных стилей и жанров); изучение и исполнение импровизаций известных мастеров джаза; изучение этюдов (классических и джазовых); практическое претворение теории джазовой импровизации в работе над собственным соло на заданные темы; изучение джазовых «стандартов» (в том числе игры при помощи учебно-методического пособия); изучение исполнительских штрихов, специфических для джазовой музыки; приобретение опыта подготовки произведений к концертному исполнению (сценическое поведение, психологическая подготовка, управление процессом исполнения).	
СД. 03	**Оркестровый класс (_)** Изучение и исполнение аранжировок для биг-бэнда в различных традиционных и современных джазовых стилях, навыки профессионального подхода к игре в оркестровых группах.	
СД. 05	**Инструментовка, аранжировка (+/_)** Приобретение навыков аранжировки мелодии, данной одноголосно или в клавире, для любого состава, характерного для джаза или эстрады. Приобретение необходимой суммы знаний в области инструментоведения: изучение технических возможностей инструментов, способов транспонирования; приобретение навыков сочинения контрапункта, построения формы, слушания эстрадно-джазовой музыки разных жанров; овладение средствами современной оркестровки для эстрадно-джазовых составов. Приобретение навыков создания полной партитуры для биг-бэнда или симфоджаза и ее непосредственной реализации.	
СД. 06	**Ансамбль (_)** Изучение аранжировок для ансамбля разных составов; изучение джазовых стилей: (классический, традиционный и современный джаз) и джаз-рока; чтение с листа; работа над соло в собственной интерпретации; изучение штрихов.	
СД. 07	**Импровизация (_)** Основные теоретические принципы джазовой гармонии, применяемые в импровизации; анализ основных аккордов гармонической прогрессии в традиционных и современных джазовых стандартах. Теоретические основы блюза. Гармонические и ритмические закономерности в современных джазовых темах и формах. Пентатоника в современной джазовой импровизации. Анализ форм и стилей. Анализ импровизационных соло выдающихся джазовых исполнителей. Исполнительские интерпретации джазовых стандартов. Анализ традиционной и современной джазовой гармонии как основы для импровизации. Анализ современных джазовых композиций с использованием характерных тонов, аккордов, политональных и полиладовых сочетаний. Анализ специфических гармонических идиом и относящихся к ним импровизационных стилей. Практическое освоение различных музыкальных элементов в джазовой музыке: мотив; мотивное развитие; секвенцирование; лады; арпеджио; вспомогательные и проходящие звуки; система вводных тонов; ритм; ритмические построения; шестиступенные лады; пентатоника; гармоническое обогащение сетки; тритоновая замена.	

Из приведённого описания некоторых предметов можно сделать вывод, что акцент в рамках высшего музыкального образования сделан на воспитании себя как личности, которая знает своё место в обществе и обладает навыками для реализации своего потенциала. Что касается музыкальной стороны, она сконцентрирована именно на эстрадной музыке.

Требования к процессу обучения эстрадному искусству весьма высокие, как по отношению к поступающим (абитуриентам), так и к учебному заведению, производящему набор. Процитируем фрагмент из указа (требований) к учебно-методическому обеспечению учебного процесса по специальности Музыкальное искусство эстрады:

«В целях обеспечения учебного процесса кафедра, осуществляющая подготовку и выпуск студентов, должна быть сформирована из специалистов по конкретной основной образовательной программе, имеющих стаж работы в вузе, учёные степени и звания, почётные звания в области искусства, звания лауреатов конкурсов музыкантов-исполнителей. Кафедру возглавляет специалист, имеющий ученую степень и (или) учёное звание. В состав кафедры могут входить солисты концертных организаций, художественные руководители и дирижеры. Кафедра не может состоять из совместителей: наличие штатных педагогов обязательно.

Вуз должен располагать библиотекой, фонотекой с фондом аудио- и видеозаписей для обеспечения дисциплин, отделом звукозаписи и воспроизведения с необходимым звукотехническим оборудованием, фондом записей эстрадно-джазового репертуара;

Вуз должен иметь следующий инструментарий:

- рояли и пианино в количестве, достаточном для проведения занятий; концертные рояли (не менее двух) в зале;

- специализированную мебель для занятий по сценической подготовке; зеркала, станки для занятий хореографией, оборудование для занятий эстрадно-джазовым пением – усилитель мощности, акустические колонки, микшерский пульт, микрофоны, прибор обработки звука (ревербератор), кассетную деку и носители МD и CD.

- для проведения занятий по музыкальной информатике вуз должен располагать специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами и MIDI-клавиатурами, соответствующим программным обеспечением».

Требования к профессиональной подготовленности выпускника

 -   в течение 5 лет обучения накопить значительный классический и эстрадно-джазовый репертуар

-   иметь навыки репетиционной работы с эстрадными инструменталистами, вокалистами, и ансамблями

-   уметь читать с листа, импровизировать сольные эпизоды, аранжировать джазовые темы, транспонировать

-   обладать знанием стилей и жанров джазовой и эстрадной музыки, владеть навыками самостоятельной работы над музыкальными произведениями

-   знать историю джазового искусства

- владеть современными методами педагогической работы во всех звеньях профессионального эстрадно-джазового образования

- знать особенности строения и принципы работы голосового аппарата певца, владеть профессиональными основами вокальной техники, спецификой исполнения вокальных джазовых произведений, культурой сценического движения».

Выше были рассмотрены требования, цели и задачи в высшем учебном заведении. Далее предлагаем изучить программу среднего образования, которая написана для музыкальных училищ и колледжей.

ПРОГРАММА ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ

УРОВЕНЬ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Москва 2005

«В современной музыке эстрадное пение занимает особое место. В отличие от классического вокала, выросшего из духовной музыки, эстрадное пение возникло из бытового фольклора разных культур, и отличается многообразием форм и направлений. Даже специалисты иногда затрудняются в классификации различных стилистических направлений джазовой, рок и поп музыки. Разные способы звукоизвлечения не позволяли долгое время сформироваться какой-либо эстрадной вокальной школе. Несмотря на существенные различия с классическим вокалом, эстрадный вокал базируется на тех же физиологических принципах в работе голосового аппарата и является предметом вокальной педагогики».

Критериями овладения профессиональными навыками вокальной техники являются:

* смешанный тип дыхания;
* певческая опора;
* свободное, физиологическое звучание голоса;
* сформированность тембра;
* чистота интонации;
* хорошая дикция;
* чувство ритма;
* чувство стиля;
* осмысленность исполнения.

Минимальные требования к дисциплине:

- практическое претворение теории джазовой импровизации в сольном пении на заданные темы;

- изучение джазовых «стандартов»;

- изучение исполнительских штрихов, специфических для джазовой музыки;

- овладение профессиональными навыками вокальной техники;

- развитие диапазона;

- работа над интонацией, дыханием, кантиленой (вокализы, упражнения, распевки);

- вокальная культура: фразировка, артикуляция, дикция, динамика, сценическое поведение;

Если просмотреть содержание учебной дисциплины по специальности «Эстрадное пение», то можно сделать вывод, что на первоначальном этапе многие особенности и методы обучения достаточно универсальны и схожи, как для академического вокала, так и для эстрадного. Но некоторые этапы обучения, особенно последние этапы, и совершенно различны – в первую очередь это цели, а также задачи обучения в рамках эстрадного пения.

Проследим таковые поэтапно:

1. **Анатомия и гигиена голосового аппарата.**

На первом этапе обучения объясняется устройство и принцип работы голосового аппарата, основы профессионального владения им. Рассматривается голосовой режим, уход за голосовым аппаратом, правильное питание.

2. **Устранение мышечных зажимов. Формирование правильных установок и ощущений.**

Обучение диафрагматическо-межрёберному дыханию. Упражнения на штрих «стаккато» для активизации диафрагмы, и на штрих «легато» для развития плавного дыхания, проточного выдоха. Работа над правильной осанкой. Мышечные упражнения для снятия зажимов. Развитие резонаторных ощущений (головные и грудные), грудной и головной механизмы в работе связок, первичность гортани и вторичность резонаторов. Формирование правильной вокальной позиции, нахождение места звучания, раскрытие глотки.

3. **Артикуляция, дикция.**

Артикуляция внутренняя – мышцы глотки, мягкое нёбо, корень языка. Формирование вокальных гласных, высокая и низкая певческие форманты.

Артикуляция внешняя – губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирования согласных и их воздействия на дыхание. Формирование речевых гласных. Упражнения для развития дикции.

4. **Выравнивание голоса, развитие чувства опоры.**

Одновременная работа грудного и головного механизмов голосовых связок. Упражнения на середине диапазона в примарных тонах, плавное соединение соседних звуков на легато. Работа над раскрытием естественного тембра. Упражнения на выравнивание гласных.

5. **Работа над фразировкой, ритмом, виды атак.**

Зависимость фразировки от посыла дыхания. Упражнения на крещендо и диминуэндо. Развитие интонационной выразительности голоса. Окрашенные фразы: плач, стон, восторг, и т.д. Работа над твёрдой атакой через согласные звуки. Ритм и организация дыхания.

6. **Развитие кантилены.**

Совершенствование проточного выдоха. Пение распевных фраз на мягкой атаке. Формирование единой позиции для каждой фразы (упражнения – пение арпеджио).

7. **Смешивание регистров.**

Выравнивание голоса на большем диапазоне через резонаторные ощущения. Свободное дыхание, создание высокой вокальной позиции. Работа над смешиванием гласных. Пение упражнений – большое развернутое арпеджио.

8. **Работа над диапазоном.**

Совершенствование техники дыхания, артикуляции. Поиск оптимального импеданса, формы рта, смешанное звучание на всем диапазоне.

9. **Мышечная динамика, динамика звука.**

Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное расходование дыхания. Работа над звуковыми оттенками, филировка звука (изменение громкости без изменения качества), пение на *piano*, работа над техникой вибрато в голосе.

10. **Развитие чувства стиля.**

Характер звука, фразировка в разных стилях и жанрах, характер звука и аранжировка, чувство ансамбля, пение в ансамбле. Исполнение, характерное для разных стилей – рок, джаз, романс и т.д.

11. **Развитие верхней части диапазона.**

Обретение мышечной свободы, правильной позиции, нахождение идеального характера звучания, владение резонаторными ощущениями, твёрдая и мягкая атаки.

12. **Исполнительские штрихи, поиск манеры исполнения.**

Овладение основными приемами эстрадно-джазовой музыки: овладение свинговой манерой пения, умение правильно ритмически построить фразу, овладение приёмом пения синкопированного ритмического рисунка и рубато, овладение приёмом речитативного пения.

В дипломной программе исполнитель должен продемонстрировать не только владение голосом, но и какую-либо манеру (манеры) исполнения, основы пластики и актёрского мастерства. Также эстрадный исполнитель должен установить контакт с аудиторией, осмысленно донести исполняемые произведения до слушателя.

***Комментарии*:** впервые значительная разница проявляет себя при обучении видам атак, работе над чувством ритма, а также в работе над фразировкой. Чувство ритма в эстрадном пении (постоянная пульсация мелкими длительностями), микроотклонения от ритма, создающие эффект свинга – всё это в эстраде является крайне важной составляющей, тогда как в академической музыке ритму отведена роль средства, организующего мелодию, гармонию, и полифоническую ткань в процессе их взаимодействия.

В эстрадной области эмоциональное «наполнение» фраз достигается исключительно за счет тембра и интонаций голоса (и в значительно меньшей степени – инструментальным сопровождением), тогда как в академической школе эмоциональная составляющая и в инструментальном, и в вокальном исполнении достигается изменениями обще-музыкальных средств: темпа, лада, динамики, штрихов и т.п. Требования к вокальной компоненте в академическом направлении достаточно универсальны, тщательно разработаны теоретически и выверены практически на протяжении нескольких столетий.

Отличаются от академической нормы и требования, связанные с развитием чувства стиля, и поиском своей, индивидуальной манеры пения. В эстрадном пении каждый стиль отмечен совершенно разной манерой пения, разными вокальными приёмами и техниками, и соответственно, разным качеством звучания.

Тогда как в академическом пении нет таких принципиальных отличий. Манера пения, техника звукообразования более универсальна, и отличается, например, такими характеристиками, как более «лёгкий звук» в эпоху Возрождения, Барокко; или более «объёмный звук» в оперном творчестве периода Романтизма.

ПРИМЕРНЫЙ РЕПЕРТУАРНЫЙ ПЛАН

ДЛЯ ЭСТРАДНОГО ВОКАЛИСТА

Англоязычная музыка – 20 произведений. Обязательно наличие в репертуаре произведений «звёздных» исполнителей, представляющих основные афроамериканские жанры – джаз, соул, рок и поп-музыку. В списке фигурируют Элла Фитцжеральд, Махалия Джексон, Фрэнк Синатра, Элвис Пресли, группа «Битлз», Элтон Джон, Мадонна, Уитни Хьюстон и др.

Испанская, французская, итальянская музыка – 10 произведений (Эдит Пиаф, Шарль Азнавур, Далида, Эрос Рамазотти и др.).

Отечественная музыка – 10 произведений (половина из них – композиции советских исполнителей: И.Дунаевский, А.Бабаджанян, Р.Паулс, остальные – представители современной эстрады – в том числе Алла Пугачева).

Комментарии: Данный список показывает, что половина репертуара (будь он примерный, или точный) представлена англоязычными композициями, а песни на иностранных языках по отношению к русскоязычным преобладают примерно в три раза. Данное положение дел существенно влияет на уровень вокально-технического мастерства исполнителя, определяя именно эстрадные признаки вокала.

Англоязычные композиции (в первую очередь, представленные исполнителями США, которые воспитаны на традициях афроамериканского пения) представляют для эстрадной школы большую ценность. Это объясняется тем, что западные певцы работали в области поп-музыки на несколько десятилетий больше, и в результате, наработали сумму определенных приёмов и техник. Поэтому пение русских исполнителей ценится на порядок ниже; хотя стоит отметить, что молодые исполнители порой владеют основными приемами звукоизвлечения (корни которых уходят в культуру африканского и других народов) не хуже, чем западные.

Также «американизации» вокального мышления способствует тот факт, что в Интернете всё чаще выкладываются ролики, где педагоги эстрадного мастерства представляют в качестве рекламы своих обучающих методов презентацию мастер-класса (обычно в сжатом виде, чтобы заинтересовать, а также для стимуляции поиска индивидуальной встречи для «профессионального роста»).

* * *

В последнее десятилетие всё большую популярность приобретает обучение эстрадному вокалу детей. Как правило, такие занятия проводятся индивидуально и в частном порядке – в таком случае родители заключают контракт с профессиональным преподавателем, успех которого подтвержден уже выступающими на сцене артистами. Разумеется, что потенциально родители видят в своих детях будущих участников и лауреатов концертов или конкурсов. В немногих случаях детей отдают на эстрадное отделение при ВУЗах – такие отделения стали функционировать с 90-х годов (для детей – с недавних пор, когда искусство заявило о себе в контексте рыночных отношений).

Согласно мнению ведущих детских педагогов и музыкальных психологов, эстрадное искусство учит ребенка быть открытым, свободно чувствовать себя на сцене, а одобрение публики способствует его психологической стабильности, и положительному мировосприятию. «Для полного номера ребёнку необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий «образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.

В процессе певческой деятельности успешно формируются весь комплекс музыкальных способностей ребенка, его эмоциональная отзывчивость на музыку, обогащаются переживания. Кроме того решаются воспитательные задачи, которые выражаются в том, что дети, занимающиеся певческой деятельностью, более отзывчивы, эмоциональны, восприимчивы и общительны. Развитие вокальных способностей обеспечивается в единстве с интеллектуальным и личностным развитием детей».

Из приведенной цитаты можно сделать вывод, что уже с детских лет ребенка обучают фактически всему комплексу сценического мастерства, и, что значительно хуже, воспитывают эгоцентризм и потребность в похвале.

Ниже приведенная фраза отражает положение вещей достаточно точно:«Установлено, что современное эстрадное вокальное искусство (помимо развития творческих качеств личности) во всем многообразии своих средств и форм оказывает огромное влияние на сознание, чувства, вкусы, формирование эстетического отношения к действительности, в значительной степени определяет развитие».

В связи с этим в завершении предлагаем познакомиться с примерной программой по классу эстрадного вокала, составленной для ДМШ (детской музыкальной школы).

Из «Рабочей программы учебного предметадля учащихся 1-5 классов детской музыкальной школыДОП *Эстрадно-джазовое искусство*», составленной в Екатеринбурге, в 2013 году.

Эстрадный вокал

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность дисциплины: Эстрадный вокал занимает особое место в современной музыке, у детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес.

Развитие творческой индивидуальности– одна из первостепенных задач современной детской педагогики. Правильно организованная работа в эстрадном классе способствует воспитанию гармонически развитой личности (?), формированию и развитию музыкально-эстетических взглядов, расширению знаний о мировой музыкальной культуре, истории эстрадного искусства, умению ориентироваться в различных эстрадных направлениях и стилях (музыки соул, спиричуэлс, регги, разновидностях техно-музыки, хард-рока и хэви-металла, традиционных рок-н-роллах, блюзах и т. д.)?!

Методологическая основа(первоисточник, на который опираются программы всех русских городов и провинций) составлена в Москве в 2005 году и известна под наименованием **Примерная программа «Музыкальное искусство эстрады»**.

Для наглядности процитируем несколько пунктов данной работы:

Специфика предмета: Освоение исполнительской стилистики джаза – большая и серьёзная работа. Необходимо иметь большой слуховой багаж, постоянно развивать ощущение стилистической специфики джаза, заниматься накоплением большого объёма мелодического материала.

Задачи:

Образовательные:

- ознакомление детей с лучшими образцами мирового эстрадного искусства;

- ознакомление с лучшими эстрадными традициями;

- приобретение навыков вокального и танцевального исполнения в эстрадной манере;

- изучение и освоение эстрадной песни и танца, их основных творческих и исполнительских закономерностей;

- формирование у детей музыкально-ритмических навыков;

- ознакомление детей с историей эстрады;

- навыков публичных выступлений;

Воспитательные:

- формирование мировоззрения и нравственной позиции на основе изучения эстрадного наследия (?), формирование культуры общения (?);

- воспитание чувства гордости (!) и ответственности (неожиданное сочетание), уважения и любви к эстраде как особой составляющей культурного наследия русского народа;

- развитие инициативы и самостоятельности детей;

- формирование способности адаптироваться и реализовать себя в современном обществе.

Развивающие:

- развитие и укрепление уверенности в своих силах и знаниях;

- развитие вокального слуха и певческого голоса, творческих способностей, навыков импровизации;

- создание сценического образа, освоение основ современных ритмов и танцев, пластики движений, умение правильно работать с звукотехническими средствами (!);

- формирование навыков (помимо певческих) работы с микрофоном, с фонограммой, вокально-усилительной аппаратурой;

- знания характерных особенностей эстрадного пения, эстрадных жанров;

- умения создавать художественный образ при исполнении музыкального произведения;

Для закрепления знаний, умений и навыков, приобретенных на уроках «Эстрадного вокала» учащимся необходима самостоятельная работа. Усвоению материала способствует просмотр и анализ видео и аудио- альбомов лидеров мировой эстрады. В самостоятельную работу также входят анализ концертных выступлений и студийных записей учащихся.

Часы, отведённые для освоения навыков эстрадного пения:

- Формирование основ вокальной техники (37 часов в год)

- Основа актерского мастерства в работе над музыкальным образом (20 часов)

- Сценическая культура и постановка номера (11 часов)

Примерный репертуар обучения:

На протяжении *первых двух лет* обучения (по 5-летней программе) дети исполняют детские отечественные русскоязычные песни (в том числе из мультфильмов) и простейшие народные произведения. В конце второго полугодия к популярным детским песням добавляются песни военных лет.

Третий-четвертый годы: романсы, как народные, так и академические, фольклорное творчество, русская эстрада, в том числе рок-композиции.

Пятый год: современное эстрадное творчестве, хиты на разных иностранных язык.

Отдельно будут рассмотрены методы и процессы работы, которые имеют место в завершении пятилетнего цикла обучения.

5 класс

Формирование основ вокальной техники:

Продолжается работа над укреплением всех пройденных вокально-технических навыков и освоением эстрадного вокального репертуара. Умение самостоятельно работать над изучением вокального произведения и над изучением иностранного текста произведения.

На данном этапе обучения вокально-технические и исполнительские навыки должны быть доведены до автоматизма, стать приобретенным рефлексом.

Вводятся упражнения, построенные на аккордах, характерных для джазовой музыки, а также ритмические упражнения и упражнения для ознакомления учащихся со специфическими приемами: опевание, субтон, вибрато, прямой звук, фруллато, исполнение в энергичной манере с акцентировкой каждой доли. С динамической атакой звука (драйв).

Формирование актерского мастерства в работе над музыкальным образом:

Повторение и закрепление знаний, полученных во 4 классе. Продолжается работа над актерской интерпретацией музыкального произведения, выразительностью мимики. Уметь создавать сценический облик и убедительно трактовать содержание исполняемых произведений.Уметь свободно двигаться, держаться на сцене. Продумывать постановку номера.

Работа с вокальным микрофоном с использованием фонограммы:

Продолжается работа над закреплением навыков работы с микрофоном, вокальной радиотехнической аппаратурой.

Требования к уровню и навыкам, которые должны быть сформированы у выпускника:

- певческие навыки;

- навыки работы с микрофоном, с фонограммой, вокально-усилительной

аппаратурой;

- навыки работы с текстом, в том числе, иностранным;

- музыкально-ритмические навыки;

- навыки публичных выступлений;

- навыки чтения с листа несложных эстрадных произведений;

Перечень учебно-методического обеспечения:

Технические средства:

- клавишный синтезатор, музыкальный центр

- фонограммы «минус» музыкальных композиций различных стилевых направлений;

- Грампластинки, аудио, CD, MP3, DVD, видеозаписи выступлений исполнителей различных стилевых направлений (классика, джаз, эстрада, народная музыка), постановки мюзиклов, рок-опер, концерты эстрадных, джазовых и др. коллективов и солистов;

- аудио- и видеоаппаратура;

- зеркала;

- сцена;

- специализированная аппаратура для работы на сцене: микшерский пульт, радиомикрофоны, шнуровые микрофоны, записывающая аппаратура.

- нотный материал, методические пособия;

- сценические костюмы;

Методическая литература

1. Бочкарёв Л.С. Что должен знать обучающий пению. Москва,1987.

2. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 2007.

3. Клипп О. Постановка голоса эстрадного певца. М.,2003.

4. Кох Э. Сценическая речь. М., 1978.

5. Ригсс С. Как стать звездой (техника пения в речевой позиции). М., 2004.

6. Стулова Г.П. Развитие детского голоса в процессе обучения пению. 1992.

7. Ховард Э. Техника пения: вокал для всех/ Э. Ховард, Х. Остин. М., 2009