

Управление по спорту, культуре и молодежной политике
администрации города Тулы
Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств №5»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

**«Эстрадно-джазовое искусство.
Вокальное исполнительство»**

ПРОГРАММА

по учебному предмету

**ЭСТРАДНОЕ ПЕНИЕ.
(5 лет обучения)
для учащихся ДМШ и ДШИ**

**Составлено:
преп. Комовой А.В..**

2015 г.
г. Тула

Рассмотрено на Методическом совете
Протокол № 17

« 24 » августа 2015 г.

Принято на Педагогическом совете
Протокол № 61
« 31 » августа 2015 г.

Директор МБУДО ДШИ № 5
В.Н. Гапук

Срок реализации программы 5 лет

Возраст детей 9-16 лет

Рецензент: преподаватель высшей квалификационной категории МБУДО
ДШИ №5 Белошевская Л.С.

Структура программы

1. Пояснительная записка
2. Прогнозируемые результаты
2. Учёт и контроль успеваемости
3. Учебно-тематический план
4. Содержание программы
5. Методическое обеспечение программы
6. Условия реализации программы
7. Репертуарный список
8. Список методической литературы

Пояснительная записка.

Актуальность и практическая значимость.

Данная программа предназначена для обучения учащихся ДШИ и ДМШ эстраднему пению. Эстрадное пение является наиболее популярным и доступным видом музыкального искусства и одним из важнейших средств воспитания молодежи. Обучаясь эстраднему пению, ученик приобретает индивидуальные исполнительские качества, раскрывает свои певческие и актерские способности, что способствует всестороннему, гармоническому развитию музыканта.

Связь программы с уже существующими.

Данная программа составлена на основе министерской программы 2002 г «эстрадное пение» Г. В. Палашкиной, дополнена и изменена в связи с решением определенных задач, поставленных перед педагогом и учащимися отделения.

Цель программы.

Приобщение детей к основам мировой культуры, развитие их музыкально-эстетического вкуса, формирование у них исполнительских вокальных умений и навыков.

Задачи

1. Обучающие:
 - Обучить правильному певческому дыханию
 - Обучить правильному голосообразованию и артикуляции;
 - Обучить оперному звукообразованию.
 - Обучить навыкам работы с фонограммой, микрофоном, вокально-усилительной аппаратурой.
2. Развивающие:
 - Развить навыки овладения специфическими приемами, характерными для различных жанров популярной и джазовой музыки
 - Развить чувства метра и темпа
 - Развить навыки художественного восприятия музыки
3. Воспитательные:
 - Воспитать творческую волю, внимание, память;
 - Развить художественный вкус, чувство стиля, певческие и сценические способности.

Отличительные особенности программы.

Программа рассчитана на пять лет обучения. Занятия проводятся индивидуально.

Большое внимание в данной программе уделяется певческому дыханию. У только начинающих певцов не развито чувство опоры. Для решения этой проблемы мы используем различные упражнения: беззвучные упражнения, упражнения на staccato, способствующие фиксированию мышц диафрагмы, также полезны упражнения на legato, помогающие развить ровность диапазона.

Также данная программа нацелена на выработку навыков самостоятельной работы, приучению к осознанному, упорному, кропотливому труду, нужному для преодоления многочисленных трудностей.

Кроме того, значительное внимание уделяется и выбору репертуара. Правильно подобранный репертуар будет способствовать духовному и вокально-техническому росту учащихся, позволит решить воспитательные задачи.

Особенности возрастной группы детей с 9-16 лет

Методы вокального воспитания школьников опираются лишь частично на практику обучения взрослых, так как имеют свою специфику, и, прежде всего, возрастную. Педагог встречается с еще не сложившимся аппаратом и психикой, а интенсивно растущим и развивающимся организмом молодого человека, с его изменяющимися возможностями.

У детей 9-11 лет сила голоса невелика, индивидуальные тембры почти не проявляются. Ограничен и диапазон голоса, редко выходящий за пределы октавы. Это обстоятельство приносит значительные трудности в подборе репертуара, и в то же время подчеркивает ту ответственность и то внимание, с которыми нужно подходить к работе по постепенному расширению диапазона звучания. Голосовой аппарат в этом возрасте может работать как в фальцетном, так и в грудном режиме. Однако с позиции охраны голоса целесообразно использовать фальцет и легкий микст. Этому голосообразованию соответствует легкое серебристое, преимущественно головное, звучание. Работу по организации звука целесообразно строить на игровой основе.

Если произведение написано в удобной тесситуре, детский голос звучит естественно, петь тогда легко и приятно. Незрелый диапазон голоса заставляет нередко прибегать к транспонированию вокальных произведений в более низкие тональности.

Голоса детей 11-13 лет становятся более сильными, несколько расширяется диапазон, ярче проявляются различия в тембровой окраске. Этот возрастной период справедливо считают временем расцвета детского голоса. Основные вокальные навыки дети должны получить именно в этом возрасте и до наступления мутации. Здесь должна идти кропотливая работа над воспитанием культуры звука, развитием вокального слуха и музыкально-образного мышления.

Следующий период развития детского голоса – мутация. Учащиеся этого периода, в возрасте 13-16 лет, требуют особенно бережного отношения. Например, в части дозировки пения, так как их голосовой аппарат особенно чувствителен к перегрузке, он претерпевает существенные изменения. Основной характер голоса, как правило, не меняется, однако в звучании может появиться осиплость и хрипы. В редких случаях на короткое время может наступить потеря голоса,

В конечной фазе мутации у девочек появляется яркое звучание, увеличивается диапазон голоса, его гибкость, Тем не менее, с голосом надо работать осторожно, поскольку взрослое звучание еще не сформировалось, аппарат продолжает развиваться, а потому возросшие вокальные возможности нельзя переоценивать.

Следует избегать форсированного пения, а также употребления твердой атаки, как постоянного приема звукообразования. Наиболее целесообразным с точки зрения охраны голоса, будет свободное, эмоциональное, не вялое, но в меру активное пение, без форсировки звука;

Известна и проблема голоса мальчиков. В 12-14 лет у мальчиков начинается период сначала скрытой, а затем острой мутации. Диапазон их голосов смещается вниз. Занятий в этот период, кроме особых случаев, можно не прекращать. Однако ограничения и особая осторожность совершенно необходимы. Щадящая методика включает специальные упражнения, распевки и репертуар, особое внимание к состоянию голоса и психологическому состоянию самого учащегося, связанному с новыми для него непривычными ощущениями.

Начинать впервые заниматься пением в мутационный период нецелесообразно.

С 15-16 лет происходит стабилизация юношеского голоса. Исчезают болезненные явления, связанные с перестройкой аппарата, постепенно формируется тембр будущего взрослого голоса.

Режим занятий

Общее количество часов в год: 1ый год обучения – 68 ч

Общее количество часов в год: 2 год обучения – 68 ч

Общее количество часов в год: 3 год обучения – 68 ч

Общее количество часов в год: 4ый год обучения - 68

Общее количество часов в год: 5ый год обучения - 68

Количество часов – 2 часа в неделю. Продолжительностью 45 минут.
Периодичность занятий – 2 раза в неделю.

Прогнозируемые результаты и способы их проверки

В процессе реализации программы учащиеся должны овладеть следующими знаниями:

- специфика голоса как музыкального инструмента, типы голоса,
- строение голосового аппарата, физиология пения;
- правила гигиены голоса;
- принципы правильного звукоизвлечения и звуковедения;
- понятие об истоках формирования эстрадно-джазовой музыки
- основные принципы работы над образной стороной произведения;
- элементарной теории музыки и основной музыкальной терминологии.

Предполагается овладение следующими навыками:

- правильного певческого голосообразования, на основе взаимодействия певческого дыхания, атаки звука и функции резонаторов;
- открытого, но легкого и звонкого звучания голоса;
- четкой артикуляции и дикции;
- самостоятельной работы над произведениями.

Учащийся должен приобрести следующие умения:

- самостоятельно распеваться, настраивать голос;
- оценивать качество звучания своего голоса, замечать
- недостатки и находить правильные пути к их исправлению;
- точно атаковать звук;
- правильно пользоваться певческим дыханием и резонаторами;
- пользоваться приемами пения: легато, стаккато и т.д.;
- применять эстрадно-джазовые форшлагги, группетто, пассажи;
- работать с фонограммой;
- работать с иностранным текстом произведения;
- правильно применять микрофон.

Учет и контроль успеваемости:

Оценка качества реализации учебного предмета «Эстрадное пение» включает в себя текущий контроль успеваемости, промежуточную аттестацию обучающегося в конце каждого полугодия учебного года. В 5 классе текущая аттестация проходит в конце 1 полугодия, во 2-ом – итоговая аттестация.

Текущий контроль:

- исполнение песен в конце каждой четверти (индивидуальное прослушивание);
- участие в открытых концертах, открытых уроках и конкурсах в течение каждого учебного года;
- академический концерт в конце I полугодия (2 разножанровых произведения).

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация по предмету «Эстрадное пение» проходит в конце каждого учебного года в аудиторное время.

Формой промежуточной аттестации является академический концерт (2 разножанровых произведения), а также - выступление в концерте, фестивале, конкурсе или участие в каких-либо других творческих мероприятиях.

По завершении изучения предмета «Эстрадное пение» проводится итоговая аттестация в конце 5 класса (за пределами аудиторного времени) в форме экзамена, выставляется оценка, которая заносится в свидетельство об окончании образовательного учреждения.

Все музыкальные произведения исполняются в микрофон под фонограмму

«минус» или аккомпанемент рояля, гитары или другого музыкального инструмента (если это вокализ, романс, народная песня и т.п.).

Критерии оценок.

По итогам исполнения программы академическом концерте или экзамене выставляется оценка по пятибалльной шкале:

Оценка	Критерии оценивания выступления
5 («отлично»)	Произведение звучит грамотно, убедительно с ясной вокальной дикцией; выдерживается фразировка, динамика, проявляется артистизм; в ансамблевом отношении уравновешен баланс вокальных партий. Высоко позиционное звучание; свободное, естественное звукоизвлечение; свободная и точная работа артикуляционного аппарата; навык резонирования и кантиленного пения, культура звука.
4 («хорошо»)	Те же требования, что и к оценке «отлично», но могут быть небольшие художественные или технические погрешности.
3 («удовлетворительно»)	Учащиеся знают произведение, но исполняют его формально. Нет устойчивости навыков, допущены интонационные погрешности.
2 («неудовлетворительно»)	Слабое знание музыкального произведения. Отсутствие необходимых вокально-технических навыков.

В выпускном классе:

Художественный уровень	Технический уровень	оценка
Произведение звучит в грамотной, убедительной трактовке. Исполнение достаточно убедительное, осмысленное и артистичное, соблюдены жанровые, стилистические особенности музыки. Относительно свободное владение динамикой, демонстрация навыков сценического поведения.	Ровное звучание на всём диапазоне, точное интонирование, высокий слуховой контроль; владение различными штрихами (<i>legato</i> , <i>staccato</i> , <i>marcato</i>), специфическими эстрадно-джазовыми вокальными приёмами, элементы импровизации; идентичность фонетики, культура звука, умение пользоваться микрофоном	отлично
Те же требования, что и к оценке «отлично», но могут быть небольшие художественные или технические погрешности		хорошо
Учащиеся знают произведение, но исполняют его формально.	Нет устойчивости навыков, допущены интонационные погрешности.	Удовлетворительно
Слабое знание музыкального произведения.	Отсутствие необходимых вокально-технических навыков.	Неудовлетворительно

Учебно-тематический план

1 класс.

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Певческая установка	7
2	Формирование навыков певческого дыхания	9
3	Работа над звуковедением: legato в медленном и среднем темпе	7
4	Работа над дикцией и артикуляцией	7
5	Работа над звукообразованием	8
6	Работа над чистотой интонации	8
7	Пение учебно-тренировочного материала	9
8	Исполнение несложных произведений	9
9	Мероприятия воспитательно-познавательного характера	4
Итого:		68

2 класс.

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Гигиена и охрана голоса	4
2	Певческая установка	6
3	Формирование навыков певческого дыхания	9
4	Работа над звуковедением	8
5	Работа над дикцией и артикуляцией	7
6	Работа над звукообразованием	8
7	Работа над чистотой интонации	7
8	Пение учебно-тренировочного материала	8
9	Исполнение несложных произведений	8
10	Мероприятия воспитательно-познавательного характера	3
Итого:		68

3 класс.

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Певческая установка	8
2	Развитие и укрепление навыков певческого дыхания	9
3	Работа над звуковедением	9
4	Работа над дикцией и выразительностью слова	8
5	Работа над звукообразованием	8
6	Работа над чистотой интонации и выразительностью звука	8
7	Пение учебно-тренировочного материала	11
8	Мероприятия воспитательно-познавательного характера	7
Итого:		68

4 класс

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Развитие и укрепление навыков певческого дыхания	7
2	Работа над дикцией и выразительностью слова	8
3	Работа над чистотой интонации и выразительностью звука	7
4	Работа над подвижностью голоса в упражнениях	8
5	Расширение диапазона голоса	8
6	Осмысленное выполнение исполнительских задач	7
7	Пение учебно-тренировочного материала	10
8	Исполнение более сложных произведений	9
9	Мероприятия учебно-тематического материала	4
Итого:		68

5 класс.

№ п/п	Наименование темы	Количество часов
1	Развитие и укрепление навыков певческого дыхания	5
2	Работа над дикцией и выразительностью слова	7
3	Работа над чистотой интонации и выразительностью звука	5
4	Работа над подвижностью голоса в упражнениях	8
5	Расширение диапазона голоса	8
6	Выявление индивидуального тембра	8
7	Осмысленное выполнение исполнительских задач	6
8	Пение учебно-тренировочного материала	6
9	Исполнение более сложных произведений	10
10	Мероприятия воспитательно-познавательного характера	5
Итого:		68

Содержание программы

1 класс.

Тема №1 Певческая установка.

- правильное положение корпуса во время пения: умение стоять прямо, корпус свободный, плечи опущены, голова в естественном положении, мускулы тела активны, но не напряжены.

Тема №2 Формирование навыков певческого дыхания.

- устройство органов дыхания;
- роль диафрагмы;
- певческий вдох;
- входящее и выходящее дыхание;
- воспитание мышечной памяти на основе анализа и самоконтроля.

- Тема №3.** **Работа над звуковедением: legato в медленном и среднем темпе.**
- выработка навыка кантиленного пения (legato).
- Тема №4** **Работа над дикцией и артикуляцией.**
- гласные звуки;
 - согласные звуки;
 - вокальные упражнения, развивающие звукообразующие органы (губы, язык челюсти, гортань, зубы).
- Тема №5.** **Работа над звукообразованием.**
- формирование правильного певческого звука;
 - соединение дыхания со звуком;
 - выработка ощущения «места» звука;
 - правильное певческое формирование гласных в сочетании с согласными звуками.
- Тема №6** **Работа над чистотой интонации.**
- точное воспроизведение первого звука;
 - воспитание вокального слуха;
 - умение внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки.
- Тема №7** **Пение учебно-тренировочного материала.**
- Упражнения в медленном темпе с использованием интервалов: ч1, м2, б2, м3, б3, ч8;
 - упражнения стабильного блока на:
 - дыхание;
 - медленный долгий выдох;
 - развитие артикуляции;
 - подвижность диафрагмы (staccatto);
 - развитие ровности тембрового звучания;
 - упражнения обновленного блока на:
 - зубные язычные согласные – Д, З, Т, Р, Л, Н;
 - губные – Б, П, В, М.
 - Формирование навыков пения с фонограммой
- Тема №8.** **Исполнение несложных произведений.**
- изучение вокализов;
 - изучение песен напевного характера;
 - изучение вокально-эстрадных произведений.
- Тема №9.** **Мероприятия воспитательно-познавательного характера.**
- Посещение концертов, участие в различных мероприятиях школы и др.

В течение учебного года с учащимися необходимо изучить: 1-2 вокализа или песен напевного характера, 4-5 вокально-эстрадных произведения.

2 класс.

Тема №1 *Гигиена и охрана голоса.*

- строение голосового аппарата;
- Ознакомление с системой мер предупреждающих возникновение и воздействие факторов риска возникновения заболеваний.

Тема №2 *Певческая установка.*

- обучение умению соблюдать в процессе исполнения певческую

установку;

Тема №3.

Формирование навыков певческого дыхания.

- организация дыхания, связанного с ощущением опоры;
- сохранение дыхательного состояния при пении;
- спокойно-активный, экономичный выдох.

Тема №4.

Работа над звуковедением.

- выравнивание звучности гласных;
- непринужденное, естественное, льющееся пение;
- пластичное ведение звука.

Тема №5.

Работа над дикцией и артикуляцией.

- формирование согласных звуков и четкое их произношение.

Тема №6.

Работа над звукообразованием.

- сохранение устойчивого положения гортани;
- мягкая «атака».

Тема №7.

Работа над чистотой интонации.

- гибкое владение голосом;
- развитие вокального слуха;
- умение внимательно слушать себя и отмечать свои ошибки.

Тема №8.

Пение учебно-тренировочного материала.

- упражнения на развитие дыхания;
- упражнение на развитие гибкости голоса;
- упражнение на выравнивание тембрового звучания;
- мажорные и минорные трезвучия;
- вокальные упражнения с использованием мажорных и минорных гамм, трезвучий, опеваний, скачков на октаву вверх и вниз.
- совершенствовать работу с учебной фонограммой.

Тема №9.

Исполнение несложных произведений.

- пение вокализов;
- пение вокальных произведений различного характера и содержания.

Тема №10.

Мероприятия воспитательно-познавательного характера.

- посещение концертов, участие в различных мероприятиях школы и

др.

В течение учебного года с учащимися необходимо проработать: 1-2 вокализа, 4-5 произведений различного характера и содержания.

3 класс.

Тема №1.

Певческая установка.

- обучение умению соблюдать в процессе исполнения певческую установку;

Тема №2.

Развитие и укрепление навыков певческого дыхания.

- организация дыхания, связанного с ощущением опоры;
- развитие и укрепление певческого дыхания.

Тема №3.

Работа над звуковедением.

- необходимость чувствовать движение мелодии и кульминацию в

исполняемых произведениях.

Тема №4. Работа над дикцией и выразительностью слова.

- развитие четкой дикции;
- выразительность слова;
- выполнение простейших исполнительских задач.

Тема №5. Работа над звукообразованием.

- выравнивание звучания по всему диапазону;
- закрепление навыков правильного певческого голосообразования.

Тема №6. Работа над чистой интонацией и выразительностью звука.

- развитие вокального слуха;
- развитие навыков правильного звуковедения;
- работа над чистотой интонации;
- работа над выразительностью звука.

Тема №7. Пение учебно-тренировочного материала.

- упражнения на тесситурные скачки;
- мажорные и минорные гаммы и трезвучия;
- арпеджио в медленном темпе;
- навыки работы с профессиональной фонограммой;
- работа с микрофоном.

Тема №8. Исполнение более сложных произведений

- песни различного характера и содержания.

Тема №9. Мероприятия воспитательно-познавательного характера.

- посещение концертов, участие в различных мероприятиях школы.

В течение учебного года с учащимися необходимо разучить и исполнить 6-7 произведений различного характера и содержания

4 класс.

Тема №1. Развитие и укрепление навыков певческого дыхания.

- развитие чувства самоконтроля;
- мягкая атака звука;
- свободное владение музыкальной фразой, цезурами, динамикой звука на правильном дыхании.

Тема №2. Работа над дикцией и выразительностью слова.

- работа над дикцией;
- работа над выразительностью слова.

Тема №3. Работа над чистой интонацией и выразительностью звука.

- необходимость чувствовать движение мелодии и кульминацию в исполняемых произведениях.

Тема №4. Работа над подвижностью голоса в упражнениях.

- выработка ощущения пространственной перспективы во время пения.

Тема №5. Расширение диапазона голоса.

- работа по расширению диапазона;

- достижение ровности звучания на всем диапазоне;
- работа над соединением головного и грудного регистров.

Тема №6. Осмысленное выполнение исполнительских задач.

- формирование умения осмысленного чтения нот;
- обучение осмысленному, выразительному, художественному вокальному исполнительству;
- развитие навыков самостоятельной работы над произведением;
- обучение самоанализу

Тема №7. Пение учебно-тренировочного материала.

- Знакомство с эстрадно-джазовыми форшлагами, группетто, пассажами;
- умение читать ноты;
- знакомство с работой над иностранным текстом произведения;
- упражнения на кантилену;
- упражнения с использованием пунктирного и синкопированного ритма;
- упражнения на рiано с использованием филировки звука

Тема №8. Исполнение более сложных произведений.

- отечественные популярные песни;
- зарубежные популярные песни;
- современные отечественные хиты;
- классическая вокальная музыка (знакомство с жанром);
- музыка из мюзиклов и опер (знакомство с жанром);

Тема №9.

- **Мероприятия воспитательно-познавательного характера.**
Посещение концертов, участие в различных мероприятиях школы.

В течение учебного года с учащимися необходимо разучить и отработать: 7-8 произведений различного характера и содержания.

5 класс.

Тема №1. Развитие и укрепление навыков певческого дыхания.

- свободное владение музыкальной фразой, цезурами, динамикой звука при правильном дыхании;
- владение навыками гибкого певческого дыхания;
- продолжение работы над формированием вокального слуха;
- сглаживание регистра на переходных нотах.

Тема №2. Работа над дикцией и выразительностью слова.

- передача содержания общего настроения произведения;
- умение подчеркнуть кульминацию, логические ударения, акценты в слове.

Тема №3. Работа над чистотой интонации и выразительностью звука.

- укрепление навыков правильного звуковедения;
- музыкальное и смысловое интонирование;
- работа над чистотой интонации;
- работа над выразительностью звука.

Тема №4. Работа над подвижностью голоса в упражнениях.

- работа над развитием подвижности голоса при исполнении мажорных и минорных гамм, хроматической гаммы в пределах

квинты-октавы, арпеджио в медленном и ускоренном темпе.

Тема №5. *Расширение диапазона голоса.*

- работа над расширением диапазона;
- выработка ощущения высокой певческой позиции, близости и опоры звука, особенно при пении широких интервалов.

Тема №6. *Выявление индивидуального тембра.*

- индивидуальный тембр;
- умение разбираться в качестве своего тембра;
- умение анализировать ошибки.

Тема №7. *Осмысленное выполнение исполнительских задач.*

- работа над словом;
- работа над раскрытием художественного содержания;
- выявление стилистических особенностей;
- эмоциональность исполнения произведений;
- навыки публичного выступления.

Тема №8. *Пение учебно-тренировочного материала.*

- мажорные и минорные гаммы и трезвучия;
- упражнения на legato и staccato;
- упражнения, построенные на аккордах, характерных для джазовой музыки;
- самостоятельная работа над изучением вокального произведения и над изучением иностранного текста произведения.
- работа с микрофоном;
- работа с профессиональной фонограммой

Тема №9. *Исполнение более сложных произведений.*

- Пение отечественных популярных песен;
- Зарубежных популярных песен;
- Вокальных джазовых композиций.
- разностилевые романсы и песни;

Тема №10. *Мероприятия воспитательно-познавательного характера*

- Посещение концертов, участие в различных мероприятиях школы.

В течение учебного года с учащимися необходимо изучить и исполнить: 7-8 произведений различного характера и содержания

По окончании обучения выпускник должен уметь:

- владеть выразительным певческим звуком, проявлять элементы артистичности при исполнении программы;
- разбираться в качестве своего звука, уметь анализировать исполнение репертуара;
- уметь самостоятельно работать с иностранным текстом;
- работать с профессиональной фонограммой, правильно применять микрофон.

Методическое обеспечение программы

1. Знакомство с учеником, изучение его музыкальных и вокальных данных. Строение голосового аппарата (основные понятия), гигиена голоса, правила техники безопасности при работе со звукотехнической аппаратурой.

2. Устранение мышечных зажимов. Формирование и развитие певческого дыхания, резонаторных ощущений правильной вокальной позиции.

Прежде всего нужно устранить мышечные и психологические зажимы. Надо научить поющего умению слушать и слышать себя, т.е. обратиться внутрь себя и уметь проследить все ощущения во время фонации, научиться их контролировать. В практику необходимо включить беззвучно исполняемые упражнения на определение мышц, участвующих в фонации, и для нахождения нужных ощущений. Напряжения и зажимы могут присутствовать в любом месте певческого аппарата. Подробнее о системе и упражнениях можно ознакомиться в книгах:

Гонтаренко Н.Б. «Сольное пение: секреты вокального мастерства»,

Кристин Линклэйтер «Освобождение голоса»,

Ермолаев О.Ю. «Дыхание на каждый день или Учимся дышать правильно» и др. (см. раздел «Рекомендуемая методическая литература для преподавателей»).

3. Развитие кантилены, верхней части диапазона, расширение диапазона, выравнивание голоса, смешивание регистров, переходные ноты, развитие чувства певческой опоры.

***Формирование и развитие проточного выдоха.**

Дыхание-это основа вокального искусства. Искусство пения- говорили старые мастера - это искусство вдоха и выдоха. Певческое дыхание отличается от обычного тем, что служит для звукообразования. Здесь нужно помнить о том, что состояние вдоха и выдоха живут одновременно. Выдох осуществляется с ощущением пения «на себя», а не из себя, то есть на выдохе певец должен стремиться сохранить состояние вдоха. Правильному дыханию соответствует ощущение свободы, свободного прохода дыхания к резонатору.

Когда дыхание нажато, звук становится жёстким и теряет резонанс. Живот должен идти несколько вперёд, а не втягиваться, нужно удержать его и подать вперёд.

-Вдох «на раз» через нос, выдох- пропеть любой звук как можно дольше (напр. «вью»).

-Пропеть низкий, средний, высокий звуки. Вдох «на раз-два», выдох как можно дольше, с динамикой.

***Вокальные упражнения для развития техники legato.**

Первоначально вокальные упражнения должны строиться на примарных тонах (певчески наиболее удобные звуки в центре диапазона певца).. Немаловажен и подбор гласного звука для формирования певческого тона.

Кто-то начинает с «А»: А-Э-И-О-У.

Другие начинают с «О»: О-Э-И-О-У.

Иногда наиболее эффективным является следующий ряд гласных, так как гласный «И» открывает головной резонатор:

И-У-Э-О-А;

И-Е-У-О-А.

Полезно пройти упражнение по нисходящим терциям вверх и вниз в объёме диапазона учащегося: А-у, Э-о, А-ы, У-э, Ы-о, У-а.

Чтобы не петь в нос, нужно положить указательный палец под нос, чуть приподнимая кончик носа, или сделать растроб трубы (руки от носа ко лбу), иногда бывает достаточно расслабить корень языка и использовать приём «купол» или «зевок».

Для развития техники legato необходима работа над вокализми (подбираются или сочиняются индивидуально по характеру и звуковысотному диапазону).

В начале работы над произведением очень полезно пропеть его без слов, как вокализ, используя удобную гласную или гласную с согласной (сонорной, звонкой или глухой- подбирается индивидуально).

***Осознание и формирование певческого тона.**

Выявить певческий тон можно, подражая стону с закрытым ртом больного или спящего человека. Направив таким образом звук в «маску», нужно открыть рот и продолжать стонать или мычать. При этом прежний стон превращается в звук, свободно выходящий наружу.

Характеристика певческого тона, его качества:

-Сочность, звучность, «полётность», объём, плотность, сила.

-Наличие тембровой устойчивости, окрашенной обертонами.

-Лёгкость, светлость. В поиск певческого тона закладываются природные факторы личности и духовное начало.

Певческий тон органично вплетается в исполнительский процесс и творческие задачи. Понятие певческого тона складывается из качества звука, который рождается при зевке или в полузевке с низким положением гортани и при эластичной работе зоны мягкого нёба, с открытым звуковым каналом.

***Примарные звуки диапазона.**

Начинать развивать голос нужно постепенно с примарных звуков, обычно они находятся в середине диапазона певца (их также можно найти по певческому тону), постепенно расширяя вверх и вниз. Такой метод расширения диапазона определяют как метод **концентрического** развития голоса. Его основоположником был М.И.Глинка.

В настоящее время создано множество методик обучения эстраднему вокалу: методика Сэт Риггза, Сам Веста, В.В.Емельянова, Кристин Линклэйлер, Элизабет и Остина Ховардов и др.

(По школе американского педагога-вокалиста Сет Риггса):

Петь только «своим голосом», то есть сохранять естественную окраску.

Для этого надо вслушаться в свой голос и петь в зоне **примарных звуков**, по началу спокойно, в умеренной динамике, избегая крайних звуков диапазона голоса. При этом гортань должна остаться в относительно стабильном или *речевом положении*.

Научитесь извлекать и поддерживать звук в такой удобной речевой позиции во время пения. Но будьте осторожны: **речевое пение не означает «пойте как говорите»** (имеется ввиду *артикуляция*, которая во время пения должна быть чёткой и внятной).

Петь нужно в высокой певческой позиции, которая обеспечивает чистоту интонации, остроту мелодического интонирования. Полётность и яркость, звонкость звучания.

Достигается это посредством сокращения мышц верхнего мягкого нёба, в результате зевка. **Без зевка голос будет звучать плоско.**

***Упражнения на выравнивание гласных.**

См. ***Вокальные упражнения для развития техники legato** в разделе №3

Певческая гласная основана на активной работе мышц дыхания и голосовых связок.

Гласные бывают : твёрдые **Ы, Э, А, О, У**

мягкие **И, Е, Я, Ё, Ю**

йотированные **Е, Я, Ё, Ю**

Гласные звуки составляют мелодическую основу речи, потому как составляют высоту, интенсивность (силу) и протяжённость звука. Каждый звук характеризуется своим укладом языка, определённой степенью раскрытия рта и раствора губ. Все гласные формируются в зеве. В пении необходимо зафиксировать и сохранить положение гласной до конца её звучания.

Каждый гласный звук имеет 2-3 позиции рта, по мере повышения или понижения его.

Фальцетные и головные звуки лучше распевать на гласных У-Е-И, грудные звуки распевать на гласных А-Э.

Пропевание вокальных упражнений повышает вокальную технику. Цели упражнений: развивать голос, расширять его диапазон, укреплять дыхание, настраивать позиционно высоко, вырабатывать кантилену, ровность голоса, его подвижность, гибкость, чистоту интонации, развивать гармонический слух, чёткость дикции, единую манеру звукообразования, импровиз, мелизмы и т.д.

****Сущность опоры звука.***

Сущность опоры звука- сложное физиологическое явление, в основе которого лежит антагонизм между выдыхательными и вдыхательными мышцами.

«Опора»- это прежде всего ощущение диафрагмы, так же как у артистов балета- ощущение спины. Петь на дыхании с опорой на диафрагму- это развивать ощущение взаимосвязи дыхания (область брюшного пресса) и звуковой волны: при напряжении на диафрагму усиливается звук, и наоборот. Если певческий звук на опоре, он будет слышен в любом помещении. Овладение опорой целиком связано с профессиональной работой над дыханием.

Существует множество упражнений на ощущение опоры, вот некоторые из них:

- Почувствовать по звуку С-С-С-С копчик.

- Приседэра, маэстро Барра изобрели упражнение с приседанием на опорный звук (самый устойчивый, сильный в музыкальной фразе), и назвали его «приседэра».

Определённую фразу пропеть на акценты, постепенно меняя их с третьего звука, чтобы подключилась спина, с приседанием или наклонами на опорные звуки вперёд.

****Выравнивание голоса на большом диапазоне через резонаторные ощущения, высокая вокальная позиция.***

Звук резонирует в полостях певческого аппарата. Это придаёт ему силу и формирует тембр. Хотя голосовые связки с каждой пропеваемой нотой постоянно

приспосабливаются к высоте звука и динамике (уровню громкости), мы упрощённо рассматриваем этот процесс с точки зрения физических ощущений, которые испытывает при этом певец. Ощущения не имеют отношения к колебаниям связок- они являются результатом **резонансов**. Возникнув на связках, звук проходит определённые трансформации. Связанные друг с другом полости, которые лежат сверху от гортани (включая и состояние стенок), усиливают волны одних частот и подавляют волны других частот. Этот процесс называется **резонансом**.

Грудной резонатор отвечает за нижнюю часть диапазона – это вибрации верхнеключичного отдела, нижнерёберного, спины, грудной клетки, трахеи и крупных бронх (при этом рождаются низкие обертоны голоса).

Головной резонатор отвечает за верхнюю часть диапазона – это вибрации в голове (область «маски», зубов и темени), в черепе вплоть до затылка.

Именно ощущение «головы» придаёт пению высокую позицию, полётность. Головное резонирование обеспечивает яркость голоса, его неутомимость и долговечность.

Итальянский педагог Барра говорил: «Механизм правильного голосообразования строится на максимальном использовании резонирования. Не усилие гортани, не нажим на неё со стороны дыхания, не «кряканье», а мягкая, эластичная подача дыхания должна принести резонирующий звук».

Часть диапазона, в котором смешиваются свойства как грудного, так и головного резонаторов, называется средним (смешанным) резонатором или средним голосом.

Резонанс полости рта – центральный (звук посылается в направлении рта, пение не усиленным голосом).

Максимальное умение «прощупывать» резонаторы помогает выравнивать и сглаживать регистры.

Наиболее резонирующими гласными считаются –И, Е, У.

Регистровая ломка проявляется на гласных – А, О.

Сонорные согласные используются для правильного достижения посылы звука в головные резонаторы – Л, М, Н, Р.

В работе над близким звучанием помогают губная согласная Б, и языковая Д.

Для настройки верхних резонаторов помогают НЭ, МЭ, РЭ.

«Несвязанный» фальцет, как и «связанный» головной голос позволяет ощутить свободу пения в высоком регистре диапазона.

При расслабленной и стабильной гортани резонатор тоже остаётся стабильным, что позволяет голосу соблюдать соответствующий баланс верхних, средних и нижних гармонических составляющих, вне зависимости от диапазона в котором вы поёте.

****Переходные участки диапазона и их прохождение.***

(по Сэту Риггзу)

Задача преподавателя по вокалу – научить ученика петь во всём своём диапазоне – от самых нижних нот грудного голоса до верхних нот головного голоса – в слитной, «связанной» манере.

Забираясь всё выше и выше по диапазону голос неожиданно теряет свои качества, или даже срывается. Такие участки диапазона называются «*переходными*». Первый переходный участок является наиболее критичным, его можно определить по тому, как внешние мышцы начинают вмешиваться в работу связок, это нарушает весь процесс пения.

Переходные участки:

Сопрано (девочки): *си b, си, до(2октавы); 2октава- ми, фа, фа#.*

Альты (девочки): *до, до#, ре; ми, фа, фа#; 2октава- до, до#, ре.*

Дисканты: *2октава – до, до#, ре; ми, фа, фа#.*

(Фонопедический метод развития голоса. В.В.Емельянов)

При переходе от регистра к регистру срабатывает межрегистровый **пороговый эффект**. Существует механизм автоматического перевода гортани из одного режима работы в другой. Механизм этот работает скачкообразно по пороговому принципу. Именно эта особенность функций гортани сделала возможным существование промежуточных режимов работы гортани.

Искусство пения состоит в том, чтобы максимально приблизить характер смыкания грудного режима, к характеру смыкания фальцетного, незаметно для слушателя.

Для прохождения переходных участков диапазона целесообразно использовать упражнения на развёрнутые, ломаные арпеджио, петь широкие интервалы в нисходящем движении (с фальцета на грудной регистр через регистровый порог) техникой *глиссандо, глиссандо* с остановками. Упражнения подбираются индивидуально.

****Развитие диапазона.***

Работа по развитию диапазона начинается с открытия и выравнивания примарных звуков, с укрепления звуков низкого регистра – фундамента голоса, дающего возможность открыть высокие регистры. Здесь же мы добиваемся выравнивания регистров через резонаторные ощущения (см. №2, №3)

*****Чтобы освободить голос в максимально широком диапазоне, все упражнения должны опираться на чёткое представление резонаторной лестницы.**

Представьте, что ваше тело – это дом:

«подвал» расположен под грудной клеткой;

1-й этаж – полость рта;

2-й этаж – полость между ртом и глазами;

3-й этаж – от бровей до линии волос;

«чердак»- верхняя часть черепа.

Используя для выявления голоса длинное «хэ-э-эй», начните движение «лифта» из «подвального помещения» к «чердаку», навещая по дороге все этажи- резонаторы.

Движению голоса ничто не должно помогать: ни язык, ни губы, ни подбородок. После того, как лифт поднялся на самый высокий верх, позвольте дыханию переместиться и совершить движение лифта вниз. Повторите это упражнение несколько раз. Мышцы гортани не участвуют в «подталкивании» звука, а полость рта свободна.

Для расширения диапазона используются гаммаобразные упражнения на лёгком и эластичном дыхании, а также упражнения, построенные на широких арпеджио. При высокой позиции звука ощутите «внутреннюю улыбку», широко раздвигая горизонтально место «холодка» глубоко в глотке.

*****Раздел взят из книги Н.Б.Гонтаренко. Сольное пение: секреты вокального мастерства.**

5. Работа над фразировкой, ритмом, различными видами атак звука.

**Зависимость фразировки от посыла дыхания.*

Характер вдоха, его длительность и объём диктуются музыкальной фразой и выразительными задачами. Перебор воздуха мешает, и поэтому мера вдоха определяется до ощущения полноты. Наполненность необходимо соразмерить с распределением дыхания на музыкальную фразу. В быстрых и подвижных темпах дыхание берётся ртом или комплексно (ртом и носом одновременно).

Носовое дыхание нормализует работу не только органов дыхания, но и голосового и артикуляционного аппарата.

**Логика вокальной речи и организация дыхания.*

Пение называют вокальной речью. К выработанному ранее на упражнениях и вокализах чувству фразировки и ритма добавляется большая работа над текстом. Необходимо ознакомить учащегося с орфоэпическими правилами и нормами языка, на котором исполняется произведение. Нужно научить учащихся анализировать художественный текст, выявить его тему, сюжет, идею, конфликтные стороны, сквозное действие, кульминацию. В процессе работы над текстом нужно обязательно сделать его логический анализ: деление текста на части и определение эмоциональных ударений внутри частей.

«Логическое ударение- это опора мысли, «указательный палец», отмечающий самое главное слово, в котором скрыта внутренняя сущность фразы. Надо всегда помнить, что злоупотребление ударениями делает фразу тяжёлой и труднее воспринимаемой». (Е.Саричева. «Сценическая речь»)

Средством выразительности в вокальной речи является не только **интонация**, но и **паузы**. Основным же условием правильного членения фраз (и организацией дыхания) является **понимание смысла** данной фразы в связи с текстом в целом. Отсюда возникают **логические паузы**, группирующие слова в предложения по смыслу.

**Три типа певческих атак, эстрадный фальцет.*

Атака- это степень и характер включения в работу голосовых связок в начале пения. Различают три вида атак. Желательно, чтобы ученик владел всеми видами атак и употреблял их в зависимости от выразительных задач.

Твёрдая атака- голосовая щель плотно смыкается перед началом звука, а затем с силой прорывается напором выдыхаемого воздуха. Твёрдая атака применяется при выражении характера пения: негодование, отчаянье, чувство страсти, испуга и страдание.

Мягкая атака- голосовые связки смыкаются, сближаясь неплотно, в самый момент начала звучания, а не перед ним. Мягкая атака применяется при выражении характера пения: широты, округлённости, мягкости, благородстве и эмоциональной выразительности.

Придыхательная атака- при неполном смыкании связок, когда происходит значительная утечка воздуха. Придыхательная атака применяется при выражении характера пения: осторожность, бессилие, трусости, изнеможения.

Фальцет. Главное отличие эстрадного фальцета от академического- в позиции и придыхательной атаке. Идеальным считается плоское, несколько сдавленное звукоизвлечение, придающее тембру исключительную лёгкость и светлую окраску. Одна из разновидностей эстрадного фальцета- свист.

Мышечная динамика, динамика звука.

**Развитие техники дыхания через двигательную активность, экономное расходование дыхания.*

Одной из специфических особенностей постановки эстрадного вокала является умение петь и интенсивно двигаться одновременно. Работа педагога- эстрадника здесь должна проводиться по двум направлениям: максимальное развитие дыхательного аппарата и выработка общей физической выносливости.

Во время занятий, прививая ученику навыки вокального дыхания, артикуляции, необходимо объяснить, что при любой нагрузке, физической или эмоциональной, он не должен задыхаться.

Для этого следует внести некоторые коррективы и дополнения в уже освоенные учеником комплексы упражнений (см. №/№ 2, 3): то же самое выполнять во время ходьбы, бега на месте; воспроизводя движения, имитирующие такие виды работ, которые помогают правильному регулированию дыхания, правильному его использованию: косьба, работа с рубанком, подметание метлой и т.п.

Следует также внести в учебный план такой специальный предмет как «Сценическое движение» или «Постановка концертных номеров» (где с учениками работают профессиональный хореограф и режиссёр- постановщик).

Воспитанию навыка экономного расходования дыхания помогают:

- беззвучные упражнения с задержкой дыхания;
- упражнения на задержку дыхания в певческом положении и создание подсвязочного давления («пой на себя»)- образная установка петь на задержанном дыхании, а не на «вытолкнутом из себя» (ощущение опоры);
- упражнения с зажжённой свечой;
- известные педагоги-вокалисты советуют также во время занятий петь **медленно**, насколько это позволяют индивидуальные качества каждого ученика.

****Работа над звуковыми оттенками, филировка звука, вибрато.***

Пение- эмоционально- образный, художественный, творческий процесс. Влияние эмоционального состояния на звонкость голоса давно подмечено в обычной жизни: положительные эмоции-повышают звонкость, отрицательные-уменьшают.

С целью управления певческим процессом, во время работы над упражнениями и собственно произведениями, рекомендуется обращаться к таким чувствам, как восторг, удивление, радость, боль, гнев и т.п. Для большей выразительности исполнения желательно освоение учеником (в меру способностей) техники **филирования** – диминуэндо и крещендо на одном тоне.

Певческое **вибрато**, а тем более управление им, является в педагогике пения наиболее «запретной зоной» и считается чем-то непознаваемым. Вибрато – это периодические изменения высоты, силы и тембра определённого тона, которые воспринимаются на слух, как равномерные пульсации в звуке (5-7 колебаний в сек.), более частые ведут к «барашку», более редкие- к качанию. Вибрато от природы у детей более редкое, чем у взрослых.

Вибрато является частью полноценного тембра, петь с вибрато удобнее, экономичнее и звучнее.

В.В.Емельянов в своей методике развития голоса приводит множество примеров упражнений на ощущение пения с вибрато.

5. Артикуляция, дикция.

Эстрадная манера пения характеризуется рядом основных общих свойств, одним из которых является *близость к речевой фонетике*. В эстрадной пении огромное значение имеет **слово**, как смысловой и выразительный компонент художественного образа, поэтому техникой речи необходимо заниматься буквально с первых уроков.

Цель этих упражнений - подготовить («разогреть») речевой аппарат к работе (пению), снять или предотвратить возможные мышечные зажимы, ощутить звук в резонаторах. Первоначальные упражнения должны прорабатываться перед зеркалом. *(Все последующие упражнения заимствованы из учебных пособий: А.И.Савостьянов.300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, дикцией и орфоэпией.*

Н.Б.Гонтаренко. Сольное пение. Секреты вокального мастерства).

****Упражнения на внутреннюю артикуляцию- мышцы глотки, мягкого нёба, корня языка. Формирование вокальных гласных.***

- Расширить ноздри и попытаться зевнуть с закрытым ртом.
- Произнести медленно, беззвучно А, Э, О, У, стараясь шире раскрыть зев, а не рот. Затем, повторяя (беззвучно) эти гласные, наклонить голову вниз, до соприкосновения с грудью. Потом медленным плавным движением запрокинуть голову назад, продолжая произнесение гласных.
- Протянуть воздух через рот, ощущая «холодок».
- Произнести звук «К», затем «КАА» на входящем дыхании.
- Вызвать зевок спонтанно.
- Попробовать при зевании мышечную ткань вытягивать не по вертикали, а по горизонтали.
- Тянуть звук «М», вытянув и загнув язык на верхнюю губу.
- Замкнув кончик языка у нижних зубов, перекатываем язык внутри полости рта, едва заходя за передние зубы. Движение языка ускоряем от середины вперёд-назад до тех пор, пока не почувствуем, что расслабленный язык трясётся по всей длине (волна языком внутри рта).
- Кашлять как старички- Кха-кха-кха;
- Стреляем пальцем, прицеливаясь в мишень- Кх-кх-кх;
- Застряла в горле рыбная косточка – Кхх-кхх-кхх;
- Кричит ворона- Кар-кар-кар;

Качество формирования гласных зависит от положения челюсти, губ и языка. Язык поющего должен лежать во рту плоско, лучше в форме «лодочки». Это идеальное положение языка при фонации. Своим кончиком он касается зубов нижней челюсти и исключён всякого напряжения.

***Упражнения на внешнюю артикуляцию- губы, нижняя челюсть, кончик языка. Формирование согласных и их воздействие на дыхание и интонацию.**

Губы осуществляют чёткость дикции. Если губы недостаточно плотно смыкаются, они пропускают воздух и согласные не получают необходимой чёткости и чистоты.

22

- Тянуть звук «М», то вытягивая губы трубочкой вперёд, то растягивая их в стороны.
 - Произносить сочетания согласных ГЛ, ГН, ВН, подтягивая после каждого сочетания вверх **верхнюю губу**. Звуки Л,Н,В тянуть.
 - Произносить сочетания КС, ГЗ, ВЗ, оттягивая вниз **нижнюю губу**. Звуки С,З тянуть.
 - Произносить несколько раз подряд сочетания согласных, в которых активно участвуют губы: МБ, БМ, МП, ПМ, БП, ПБ, ВТ, ТВ и т. п.
- Нижняя челюсть играет большую роль в правильном рождении и направлении звука.
- Медленно и свободно опускать и поднимать челюсть так, чтобы не было напряжения.
 - Нижней челюстью двигать влево- вправо (можно помочь руками). Связки и мышцы челюстного сустава должны растягиваться **осторожно**.
 - Поочередно поднимать и опускать верхнюю и нижнюю челюсти, но не механически. Постараться обнаружить мышцы, приводящие в движение верхнюю челюсть (они в задней области шеи). Челюстные мышцы расслабляются в большей степени, если нагрузка ляжет на мышцы задней поверхности шеи.
 - Кончиком языка дотянуться до подбородка, до носа на счёт 1,2,3 и завернуть язык на мягкое нёбо.
 - Щёлкать языком, имитируя цокот копыт.
 - Тянуть звук «М», поглаживая языком зубы.
 - Быстрым движением высунуть язык, затем подтянуть за зубы и произнести сочетание «АС». Повторить это упражнение несколько раз подряд.
- Регулярные занятия над артикуляцией и дикцией формируют чёткое произношение согласных, что способствует чистоте интонации, экономит дыхание и помогает активной подаче звука.

Согласные формируются в позиции гласной. Если гласная будет иметь полётность, согласная «полетит» вслед за ней.

***Упражнения на интонирование согласных:**

- Пропевание шипящих на любых звуках, включая динамику;
- Пропевание согласных в сочетании с гласным звуком с активным дыханием: (БИ-БЭ-БА-БО-БУ; ДИ-ДЭ-ДА-ДО-ДУ; и т.п)
- Пропевание упражнений на окончание согласного звука: ЖДИГ, ДРИЗ, ПТИЖ, ЗДИР и т.п.
- Пропевание согласных М, Н, Л, Р, Ж, З;

-Распевки-скороговорки: Вёз корабль карамель Диги, диги дай
наскочил корабль на мель Диги, диги дай
и матросы три недели Диги, диги,
карамель на мели ели. Диги, диги
Диги, диги дай.

***Упражнения на развитие дикции.**

- Беззвучно, чётко артикулируя все слова, «взрывают» согласные в скороговорках.
- Индивидуальные чистоговорки, скороговорки.

Задачи: а) Чётко проговорить текст, включая в работу артикуляционный аппарат;

б) Проговорить скороговорки с разной интонацией (удивление, повествование, вопрос и восклицание);

в) Проговорить скороговорки с интонацией, обыгрывая образ и показывая в действии.

Очень полезна работа над долгоговорками, так как развивает не только дикцию, но и тренирует экономичное расходование дыхания.

6. Работа над манерой исполнения, исполнительскими штрихами, развитие чувства стиля, обучение работе с концертной аппаратурой.

Овладение основными приёмами эстрадно- джазовой музыки требует кропотливой работы как со стороны преподавателя, так и со стороны ученика. До сих пор ещё распространено мнение, что поп-музыка ориентируется на усреднённый обывательский вкус, поэтому профессионализм, индивидуальный подход, сильный и яркий вокал, высокий художественный уровень музыкального материала не присущи данному виду искусства.

На самом деле, в современном вокальном искусстве эстрады исполнители должны пользоваться весьма обширным спектром разнообразнейших технических приёмов.

При работе над манерой исполнения необходимо выявление и развитие *индивидуальных вокальных особенностей*, ведь основной спецификой эстрадного вокала является прежде всего поиск и формирование уникального, узнаваемого голоса вокалиста. Важно также поощрять любые проявления самостоятельного нестандартного мышления (ритмические, музыкальные импровизации, создание ремейков и т.п.), необходимо развивать также стремление к созданию не только вокально- виртуозного произведения, но и цельного художественного образа – от владения голосом, основами пластики и актёрского мастерства, ощущением стиля исполняемых произведений до внешнего облика артиста и поведения на сцене.

***Работа над характером звука, фразировкой в разных стилях и жанрах.**

Современная популярная музыка основывается на «трёх китах» – джаз, рок и этническая составляющая (для России – народные песни, частушки, романсы). Преподаватель эстрадного вокала должен ознакомить учащегося с историей и характерными особенностями этих жанров в «чистом» проявлении.

Являясь синтетическим жанром, эстрада органично сочетает в себе черты абсолютно разных стилей и направлений. Это следует учитывать в работе над вокальной партией. Здесь важно грамотно и тонко вписать в общий контекст вокальные технические приёмы, присущие различным эстрадно-джазовым стилям.

Особо следует отметить важность целенаправленного прослушивания звуко и видеозаписей концертов, альбомов и т.п. выдающихся мастеров джаза и «звёзд» эстрады.

***Знакомство с основными элементами голосовой техники в эстрадно- джазовой музыке.**

В эстрадно-джазовом вокале используется большое количество различных красок и приёмов. Можно не иметь большого голоса, но за счёт владения техникой можно стать мастером в своём жанре. Соблюдение в процессе работы определённых стадий и этапов, а также использование специальных приёмов помогают развитию музыкально-творческого мышления исполнителя, а это является одной из главных задач воспитания как музыкантов- профессионалов, так и любителей.

К наиболее популярным на сегодняшний день элементам голосовой техники можно отнести следующие:

- 1. Фальцет.** Главное отличие эстрадного фальцета от академического- в позиции. Идеальным считается плоское, даже несколько сдавленное звукоизвлечение с «выходящим» воздухом, придающим тембру лёгкость и светлую окраску. Одна из разновидностей эстрадного фальцета – свист. Virtuозно владеют фальцетом такие исполнители как Prince, Justin Timberlake.
- 2. Микст.** Смещение грудного и головного регистров. Этот приём актуален прежде всего для сглаживания переходных нот диапазона. Ярко выражен у Michael Jackson.
- 3. Субтон.** Расщепление звука вокруг основного тона, пение с придыханием. На слух воспринимается как «песок», воздух в голосе. Может успешно применяться на протяжении всего диапазона, но наиболее эффектно звучит на самых нижних нотах. Самый яркий представитель субтонового пения – Sade.
- 4. Йодль.** Этот характерный «слом» голоса при переходе от опорных нот грудного регистра к головному пришёл из Австрии (тирольские напевы). В современной поп-музыке часто обращается к данному приёму Alanis Morissette. С некоторых пор получил распространение так называемый «обратный йодль», заключающийся в резком переходе с фальцета на «опору». Примеры использования этого приёма можно найти в песнях Linda Petty (“4 Non Blondes”).
- 5. Мелизматика.** Это один из самых высокотехнических элементов, наиболее ярко проявившийся в жанре *ритм энд блюз*. Представляет собой целую систему, которая включает в себя форшлагги, морденты, тремоло, сложные длинные пассажи, состоящие из мелких длительностей. Непревзойдённый мастер мелизматики - Mariah Carey.
- 6. Расщепление звука.** Приём зародился в творчестве джазовых исполнителей, достиг своего пика в тяжёлом роке в виде гроулинга, скрима, дэт-вокала, то есть добавления к чистому звуку хрипа или рёва. В эстрадной музыке под расщеплением звука подразумевается наличие лёгкой хрипотцы или сипа (Chris Rea). Ещё один тип расщепления вокала, использующийся преимущественно в творчестве поп-роковых исполнителей- драйв (акцентировка каждой доли с динамической атакой звука)- (Rob Halford).
- 7. Глиссандо (слайд).** Выразительный штрих, который пришёл из жанра романса. В современной эстрадной музыке наиболее часто применяется в R’n’B и поп-

балладах. Разновидность глиссандо – подтяжка звука. Примеры использования этого приёма можно услышать в композициях Witney Houston.

8. **Гортанное звукоизвлечение** (не путать с горловым, обертоновым пением) придаёт своеобразную окраску тембру. Один из самых популярных приёмов на сегодняшний день. Так, своей визитной карточкой данную технику исполнения сделали Anastasia, Celine Dion, Shakira, Tony Braxton.
9. **Скэт**. Бестекстовая слоговая техника исполнения, дающая возможность для свободной импровизации и использования голоса как виртуозного инструмента. Техникой скэта в совершенстве владели Элла Фитцджеральд и Билли Холидей.

Для выработки каждого из перечисленных приёмов требуется определённая система тренировок. Одним из неперемённых условий при работе над техникой является наблюдение специалиста по эстраднему вокалу, так как многие из приведённых выше примеров могут оказаться при неверном звукоизвлечении травматичными для связок, а также негативно сказаться на тембральной окраске голоса.

Ещё одним из специфических этапов подготовки эстрадного вокалиста является обучение работе с концертной аппаратурой.

В силу физиологических особенностей, собственный голос человек воспринимает не так, как окружающие. Звук достигает наших ушей не только извне, но и действует на слуховой орган изнутри. Работая с микрофоном, начинающий исполнитель впервые слышит свой вокал со стороны и, как правило, теряет, перестаёт правильно интонировать

Условия реализации программы

1. Оборудование и материалы:
 - 1.1. класс для ведения индивидуальных занятий;
 - 1.2. музыкальные инструменты: фортепиано;
 - 1.3. стол;
 - 1.4. стулья;
 - 1.5. вокально-усилительная аппаратура;
 - 1.6. микрофон.
2. Наглядные и учебно-дидактические пособия:
 - 2.1. нотная литература;
 - 2.2. нотная тетрадь;
 - 2.3. фонограммы.

Рекомендуемые средства обучения

Технические средства: клавишный синтезатор, музыкальный центр с функцией «караоке», микрофон, фонограммы «минус» произведений различных стилевых направлений; проигрыватель DVD, телевизор, видеоманитофон или компьютер.

Аудио-, видеозаписи выступлений выдающихся исполнителей (инструменталистов и вокалистов) различных стилевых направлений (классика, народная музыка, эстрада, джаз, рок), постановки мюзиклов, рок-опер, концерты современных эстрадных, джазовых и др. коллективов и солистов.

Примерный репертуарный список 1-й год обучения

1. «Чарльстон» Муз. и сл. Л.Марченко.
2. «Маленький блюз». Муз. и сл. И. Орехова.
3. «Чаттануга чу-чу» из музыки к кинофильму «Серенада солнечной долины». Муз. Г. Уоррена.
4. «Песенка о хорошем настроении» из кинофильма «Карнавальная ночь». Муз. А. Лепина, сл. В. Коростылёва.
5. «Огонёк». Муз. В. Никитенко, сл. М. Исаковского.
6. «Память». Муз. Л.Лядовой, сл. Я. Халецкого.
7. «Катюша». Муз. М. Блантера, сл. М. Исаковского.
8. «Край, в котором ты живешь». Муз. Ген. Гладкова, сл. Ю. Энтина.
9. «О России». Муз. Я. Дубравина, сл. Г. Прусова.
10. «Здравствуй, мир!». Муз. Л. Квинт, сл. В. Кострова.
11. “The girl from Ipanema”. А. С. Jobim, N. Gimbel.
12. “I got rhythm”. Дж. Гершвин, А. Гершвин.
13. «Снеженика» слова М. Пляцковского, музыка Я. Дубравина.
14. «Облака» В. Шаинский
15. «Как много девушек хороших» И. Дунаевский
16. «Моя любовь» И. Дунаевский
17. «Песенка о веселом ветре» И. Дунаевский
18. «Лесной олень» Е. Крылатов
19. «Цыганочка» сл. и муз. Д. Верижнакова
20. «Принцесса» сл. и муз. Р. Гуцалюк
21. «Спящая принцесса» сл. А. Тимофеевского, муз. Г. Гладкова
22. «Кукла Настенька» сл. Н. Гулюк, муз. Л. Лядовой

2-й год обучения

1. “Синий платочек”. Муз. Г. Петербургского, сл. М. Максимов и Я. Галицкого.
2. “Обелиск”. Муз. Р. Зоной, сл. С. Измestьевой.
3. “Россия”. Муз. и сл. Е. Михайловой.
4. “Родные места” из музыкальной сказки “Приключения кузнечика Кузи” Муз. Ю. Антонова, сл. М. Пляцковского.
5. «Родина моя». Муз. Д. Тухманова, сл. Р. Рождественского.
6. “Desafinado”. А. Jobim, G. Hendricks.
7. “Lullaby of birdland”. G. Shearing, G.D. Weiss.
8. “One note samba”. А. Jobim, N. Mendonc.
9. «Блюз». Муз. Е. Полищук, сл. Л. Щербаковой.
10. «Рок-н-ролл». Муз. В. Киселёва, сл. С. Измestьевой.
11. « Я попрошу тебя, Господи». Муз. и сл. С. Ауустрецкого.
12. «Волшебник джаз». Муз. Д. Чуракова, сл. Э. Устинова.
13. «Добрая сказка» сл. Н. Добронравова, муз. А. Пахмутовой.
14. «Аист на крыше» сл. А. Поперечного, муз. Д. Тухманова.
15. «Крылатые качели» сл. Ю. Энтина, муз. Е. Крылатова.
16. Вокализы № 3 и № 6 Н. Ваккаи
17. Вокализы № 2 и № 3 Ф. Апт
18. «Осенняя мелодия» Ю. Саульский
19. «Герой не моего романа» В. Началов
20. «Калинка» р.н.п.

3-й год обучения

1. «В землянке». Муз. К. Листова, сл. А. Суркова.

2. «Хотят ли русские войны?». Муз. Э. Колмановского, сл. Е. Евтушенко.
3. «Журавли». Муз. Я. Френкеля, сл. Р. Гамзатова, пер. Н. Гребнева.
4. «Довоенный вальс». Муз. П. Аедоницкого, сл. Ф. Лаубе.
5. «Это ты- моя Россия». Муз. В. Калистратова, сл. Б. Дубровина.
6. «Чёрный кот». Муз. Ю. Саульского, сл. М. Танича.
7. «Пингвины». Муз. В. Купревича, сл. А. Горохова.
8. «Замечательный сосед». Муз. и сл. Б. Потемкина.
9. «Зов синевы» сл. Т. Харисона, муз. А. Петрова
10. «Птица музыка» сл. М. Пляцковского, муз. Е. Ботярова.
11. «Прощальный вальс» сл. М. Садовского, муз. К. Молчанова.
12. «А на последок я скажу» А. Петров
13. Романс из к/ф «Дни Турбинных» В. Баснер

4 класс

1. «Ботинки» сл. и муз. О. Маас.
2. «Золушка» сл. И. Резника, муз. И. Цветкова
3. «Пингвин» сл. и муз. О. Маас
4. «Балалайка» сл. Е. Ефремова, муз. Л. Полякова
5. «Не ветер, вея с высоты» Н. Римский-Корсаков
6. «Ночь» А. Рубинштейн
7. «Я помню чудное мгновенье» М. Глинка
8. «Полюбила я на печаль свою» С. Рахманинов
9. «Попутная» М. Глинка
10. «Мгновение» Т. Альбиони Левашов
- 11 «Письмо к матери» В. Липатов
- 12 «Мне нравится, что вы больны не мной» М. Таривердиев
- 13 «Колокольчики мои» П. Булахов
14. «В лесу прифронтовом» М. Блантер
15. «Бери шинель, пошли домой» В.
16. «Журавлиная песня» из к/ф «Доживем до понедельника» К. Молчанов

5 класс

1. «Песня Анюты» из к/ф «Веселые ребята» сл. В. Лебедева-Кумача, муз. И. Дунаевского
2. «Арлекино» сл. Б. Баркас, муз. Э. Димитрова.
3. «Печальный блюз» сл. Б. Молочкова, муз. С. Ведерникова
4. «I will always love you» Уитни Хьюстон
5. «Люби меня нежно» Л. Пресли
6. «Evergreen» Б. Страйзанд
7. «Sunny» Б. Хебб
8. «Арлекино» Э. Дмитров
9. «Вновь весна» Р. Роджерс
- 10 «Гляжу в озера синие» К. Орбелян
11. «Старый клен» из кинофильма «Девчата». Муз. А. Пахмутовой, сл. М. Матусовского
12. «Старый рояль» из к/ф «Мы из джаза». Муз. М. Минкова, сл. Д. Иванова

А также:

Популярные песни из мультфильмов (собственные ре-мейки), кинофильмов, сериалов, отечественных и зарубежных мюзиклов, песни из репертуара Фрэнка Синатры, Эдит Пиаф, Мирей Матье, Эллы Фитцджеральд, Билли Холидей, Барбары Стрейзанд, Уитни Хьюстон, Мэрайи Кэрри, Лары Фэбиан, Sade, Сары Брайтман, Агилеры, Бьёнс, Адель, Лауры Паузини, групп «Битлз», «АББА» и др.

Список используемой литературы

1. Абдулин Э. Б., Методика музыкального образования / Е. В. Николаева. – М.: Музыка, 2006.
2. Абт Ф. Школа пения. – М.: Музыка, 1985.
3. Апраксина О.А., Методика музыкального воспитания в школе. - М.: Просвещение, 1983.
4. Аспелунд Д.Л., Развитие певца и его голоса. - М.: Музизд, 1952.
5. Балакирев М. А., Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1986
6. Балашов В. Ф. Поэтическое слово и вокальная интонация. – М.: Профиздат, 1977
7. Варламов А. Е. Избранные романсы и песни. – М.: Музыка, 1988
8. Вербовая Н. П., Головина О. М., Уркова В. В. Искусство речи. – М.: 1977
9. Войнова А. Д. Возрастная педагогическая психология / Под редакцией А. В. Перовского. Учебное пособие. М.: Просвещение, 1973
10. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 1968
11. Дунаевский И. О. Вокальные произведения. – М.: Сов. Композитор, 1960
12. Малинина Е. М. Вокальное воспитание детей. – Л.: Педагогика, 1967
13. Морозов В. П. Искусство резонаторного пения. – М.: 2002
14. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального воспитания. – М.: Музыка, 1972
15. Назаренко Н. К. Искусство пения. – М.: Музгиз, 1963
16. Осеннева М. С., Самарин В. А., Уколова Л. И. Методика работы с детским коллективом. – М.: 1999

Рекомендуемая методическая литература для преподавателей

1. Апраксина О.А. Методика развития детского голоса. М., Изд. МГПИ, 1983.
2. Барбан Е. Джазовые портреты. Сто очерков о музыкантах джаза. –СПб.: Изд. «Композитор»,2006.
3. Битус А.Ф., Битус С. В. Певческая азбука ребенка. Минск: Изд. «ТетраСистемс», 2007.
4. Гонтаренко Н.Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства. Ростов н/Д: Феникс, 2006.
5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М., 2000.
6. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг.-Серия «Мир медицины».- СПб.: Изд. «Лань»,2000.
7. Исаева И. О. Эстрадное пение. Экспресс-курс развития вокальных способностей. М.: Астель, 2007.
8. Карягина А. В. Джазовый вокал: практическое пособие для начинающих. СПб.: Издательство «Лань»; «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2008.
9. Кинус Ю.Г. Импровизация и композиция в джазе. Ростов н/Д: Феникс, 2008.
10. Классики оздоровительного дыхания. Сост. А.В.Садов.-СПб.: Издательство «Крылов», 2008
11. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007.
12. Лаптева Е.В. 600 упражнений для развития дикции. –М.: Астель: Профиздат, 2007.
13. Маркуорт Л. The Right Way to sing. Самоучитель по пению: перевод с английского –М.: АСТ: Астель,2007.
14. Миловский С.А. Распевание на уроках пения. –М., «Музыка», 1997.
15. Михайлова М. А. Игры и упражнения для музыкального развития ребенка.- Ярославль.: Академия развития, 2008.
16. Морозов В.П. Искусство резонансного пения.- М., 2002.
17. Мухина В. С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество.- М.: Издательский центр «Академия», 2004.

18. Овчинникова Т.С. Пение и логопедия. - СПб.: Изд. «Союз художников», 2005.
19. Овчинникова Т. С. Логопедические распевки. - СПб.: КАРО, 2006.
20. Охомуш Т.В. Методика обучения эстраднему вокалу. «Чистый голос». -Иваново, 2008.
21. Пилипенко Л.В. Постановка слуха.- М.: Издательский Дом Катанского, 2006.
22. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. -СПб.: КАРО, 2004.
23. Риггз С. Пойте как звезды. Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло.-СПб.: Питер, 2007.
24. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. –Ярославль.: Академия развития, 2002.
25. Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Изд. «Классика- XXI»,2005.
26. Савостьянов А. И. 300 упражнений учителю для работы над дыханием, голосом, дикцией, орфоэпией. Учебно-практическое пособие. –М.: Педагогическое общество России, 2005.
27. Симоненко В. С. Лексикон джаза. Киев, 1981.
28. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.: Академия развития, 2005.
29. Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей. –М., 1961.
30. Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха. –М.: Музыка, 1996.
31. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы. –СПб., 2002.

Интернет-ресурсы:

1. ВКМ Online – Всемирная команда музыкантов.
Режим доступа -<http://vkmoline.com/>
2. Журнал «Педагогический мир».
Режим доступа- <http://pedmir.ru/>
3. Сообщество вокалистов StartVocal.
Режим доступа – www.startvocal.ru.
4. Издательство детских образовательных программ «ВЕСТЬ-ТДА»
режим доступа – www.vest-tda.ru

Список литературы для родителей

1. Гулынина И. Учимся петь чисто. www.razvitiesluha.ru.
2. Битус А., Битус С. Певческая азбука ребёнка. Минск: Изд. «ТетраСистемс», 2007.
3. Исаева С. А. Физкультурные минутки в начальной школе. 4-е изд. –М.: Айрис-пресс, 2007.
4. Кацер О. Игровая методика обучения детей пению.- СПб.: Музыкальная палитра, 2005.
5. Овчинникова Т. С. Логопедические распевки.- СПб.: КАРО, 2006.
6. Пекерская Е.М. Вокальный букварь. – М., 1996.
7. Пилипенко Л.В. Постановка слуха.- М.: Издательский Дом Катанского, 2006.
8. Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика. -СПб.: КАРО, 2004.
9. Поплянова Е. Игровые каноны на уроках музыки. Изд. «Владос», 2008.
10. Риггз С. Пойте как звезды. Сост. и ред. Дж. Д. Каррателло.-СПб.: Питер, 2007.
11. Рокитянская Т.А. Воспитание звуком. –Ярославль.: Академия развития, 2002.
12. Рыбкина Т.В., Шеверева Т.Г. Как сказать мяу. Музыкально-речевые игры для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М.: Изд. «Классика- XXI»,2005.
13. Сухин И.Г. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. – Ярославль.: Академия развития, 2005.