

Частное учреждение образования
«Институт современных знаний имени А.М.Широкова»

Факультет искусств

Кафедра художественного творчества и продюсерства

СОГЛАСОВАНО

Заведующий кафедрой

_____ С.Н. Немогай

СОГЛАСОВАНО

Декан факультета

_____ М.П. Моголина

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ

для специальности (направления специальности)

1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям)

1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение)

Составители:

Скориков Николай Николаевич

Народный артист Беларуси, профессор кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»

Лашук Нина Николаевна

Преподаватель кафедры художественного творчества и продюсерства Частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова»

Рассмотрено и утверждено

на заседании Совета Института _____ 2023 г.

протокол № _____

Рецензенты:

Кафедра народно-инструментальной музыки Учреждения образования «Белорусский государственный университет культуры и искусств» (протокол № 6 от 25.01.2023)

Никита Александр Иванович, Генеральный директор Учреждения «Белорусская государственная ордена Трудового Красного Знамени филармония»

Рассмотрено и рекомендовано к утверждению кафедрой художественного творчества и продюсерства частного учреждения образования «Институт современных знаний имени А.М.Широкова» (протокол № 6 от 27.01.2023)

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.....	4
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	6
1.1. Краткие историко-теоретические сведения.....	6
1.1.1. Вокальный ансамбль: основные понятия.....	6
1.1.2. Искусство вокального ансамблевого исполнения.....	7
1.1.3. Компоненты ансамблевого исполнительства как средства художественной выразительности.....	13
1.1.4. Особенности исполнения вокальным ансамблем различных музыкальных стилей и жанров.....	23
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ.....	34
2.1. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.....	34
2.2. Техническое обеспечение дисциплины.....	36
2.3. Примерный перечень вокально-ансамблевых произведений для репертуара.....	37
3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ.....	38
3.1. Примерные требования к зачетам и экзаменам.....	38
3.2. Критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов.....	40
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.....	42
4.1. Учебная программа.....	42
4.2. Основная литература.....	52
4.3. Дополнительная литература.....	53

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине «Вокальный ансамбль» предназначен для учебно-методического обеспечения процесса подготовки студентов по специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направлению специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) и разработан на основе учебной программы, приведенной во вспомогательном разделе данной работы. Он ориентирован на оказание помощи студентам в приобретении и освоении теоретических и практических знаний в области вокально-ансамблевого исполнительства. Основной формой организации обучения вокальному ансамблю являются групповые и индивидуальные практические занятия, которые предполагают работу над ансамблевым звучанием, а также самостоятельную работу студентов.

Целью учебно-методического комплекса является оказание методической помощи в освоении комплекса вокально-технических умений и навыков в области эстрадной исполнительской деятельности (вокального ансамблевого исполнительства), подготовка профессиональных специалистов для самостоятельной творческой и педагогической деятельности.

Задачами учебно-методического комплекса являются:

- оказание методической помощи студентам в процессе подготовки к учебным занятиям, а также к прохождению аттестации по дисциплине «Вокальный ансамбль»;
- освоение творческой дисциплины и умения самостоятельно осваивать учебный материал;
- приобретение навыков формирования музыкального репертуара;
- развитие умений вокальной исполнительской интерпретации;
- овладение техникой вокального мастерства, соответствующей современным требованиям эстрадного исполнительского искусства;
- воспитание высокохудожественного вкуса;
- повышение профессиональной компетенции студентов.

Вокальное искусство является одним из основных предметов, который развивает у студентов вокально-технические навыки в объеме, необходимом для дальнейшей работы будущих специалистов в различных профессиональных музыкальных коллективах и ансамблях.

Отличительная особенность данного учебно-методического комплекса заключается в его профильной направленности, учитывающей особенности направления специальности «Искусство эстрады (пение)». Его структура включает в себя:

1. Пояснительную записку, в которой обозначены цели и задачи учебно-методического комплекса, особенности структурирования учебного материала;

2. Теоретический раздел, в котором представлены основные термины, понятия, теоретические аспекты дисциплины – отражено представление о вокальном ансамблевом исполнительстве, основных составах, видах и типах вокального ансамбля, принципах подбора репертуара и распределения по голосам и т.д.

3. Практический раздел, содержащий методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов, требования к техническому обеспечению дисциплины и технике безопасности при работе с аппаратурой, примерный перечень произведений для учебного репертуара;

4. Раздел контроля знаний, в котором приводятся примерные требования к зачетам и экзаменам, а также критерии оценивания результатов учебной деятельности студентов.

5. Вспомогательный раздел с учебной программой дисциплины и списками основной и дополнительной литературы.

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. КРАТКИЕ ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1.1. Вокальный ансамбль: основные понятия.

Вокальный ансамбль является одним из предметов, входящих в специальный цикл дисциплин, цель которого – повышение качества подготовки специалистов и расширение возможностей использования их в развитии современной музыкальной культуры общества. Ансамблевое пение является наиболее распространенной формой музыкального воспитания. В условиях современной жизни оно приобрело особую популярность, поэтому профессиональная подготовка эстрадных певцов и руководителей эстрадных вокальных ансамблей является одной из актуальных задач обучения молодых специалистов, оканчивающих эстрадное пение.

Вокальный ансамбль является промежуточным звеном между сольным и хоровым пением. В отличие от хоровых занятий каждому певцу вокального ансамбля можно уделить индивидуальное внимание, что помогает достичь большей результативности в этой форме работы.

Учебная дисциплина «Вокальный ансамбль» является практической дисциплиной, для освоения которой требуются базовые теоретические знания, органично сочетающиеся с практическими вокально-техническими навыками пения и художественно-исполнительской направленностью. Ансамблевое пение – одна из распространенных форм коллективного музицирования в профессиональном становлении музыканта.

Значение понятия «*вокальный ансамбль*».

- как музыкальное произведение, как отдельный номер в концертно-сценических жанрах для вокального коллектива;
- как группа совместно выступающих певцов;
- как согласованность, стройность ансамблевого исполнения, характеристика звучания: (ритмический, динамический, агогический,

тембровый, дикционный, стилевой, композиционно-драматургический и т. д. ансамбль);

– инструментальный состав исполнителей как высшая форма исполнительской деятельности, совмещающая вокальный и инструментальный коллектив исполнителей в единый вокально-инструментальный ансамбль, с единым пониманием стилистических и композиционно-драматургических задач;

– ансамблем могут называть хор или оркестр.

– законченный номер в опере, оратории, кантате, исполняемый группой певцов в сопровождении оркестра или, а капелла.

– совместное исполнение музыкального произведения несколькими исполнителями. Искусство ансамбля основывается на постоянной координации творческих усилий исполнителей, требует умения слышать общее звучание и сочетать свою исполнительскую манеру с манерой партнеров.

5) в некоторых странах (например, Германия) под ансамблем могут понимать труппу музыкального театра.

1.1.2. Искусство вокального ансамблевого исполнения

При ансамблевом исполнении каждый вокалист работает со своим микрофоном. При этом следует учитывать некоторые особенности работы с этим звукоусиливающим устройством.

1. Микрофон следует держать не за голову, а за корпус, чтобы звук не искажался;

2. Не направлять микрофон в сторону колонок – появится резкий свист. Чтобы этого не происходило, колонки ставятся перед исполнителем, а не сзади. Если сцена маленькая, становитесь на одной линии с колонками. Если же свист или резкий звук неожиданно появился, отверните микрофон от колонок;

3. После выступления микрофон необходимо вставить в стойку;

4. Направляйте звук в центр мембраны микрофона;

5. При воспроизведении высоких звуков нужно отвести микрофон от рта, чтобы не было перегрузки от громкого звучания;

6. Если поете низкие звуки на тихой звучности – приближайте микрофон ближе к губам, чтобы было лучше слышно;

7. Расстояние до микрофона – ваша ладонь, приставленная ребром к губам. Подкорректировать звучание голоса в микрофоне обязательно следует на репетиции. Звучание одного и того же микрофона зависит от разных условий, и во многом от акустики зала. Поэтому чутко вслушивайтесь в голос и реагируйте на изменения в звучании;

8. При пении следите за правильным положением микрофона относительно губ – голова, рука, микрофон должны стать единым целым. Особенно следите за правильным положением микрофона при движении по сцене;

9. Репетируйте работу с микрофоном перед зеркалом. Если дома нет микрофона, используйте любой напоминающий по форме предмет – свернутый в трубочку лист бумаги, ручку, карандаш, чтобы довести до автоматизма навыки работы с микрофоном;

10. Работая перед зеркалом, визуально контролируйте движения корпуса, расстояние от микрофона до губ. И соотносите эти движения со звучанием голоса;

11. Заранее готовьте микрофон – за пару секунд до начала пения микрофон следует поднести к губам, чтобы не было обрывков фраз;

12. На долгих и громких звуках не убирайте микрофон сразу – отведите руку от себя вперед и зафиксируйте на определенной точке. И лишь после окончания пения рука с микрофоном опускается.

Участникам вокального ансамбля необходимо знать характеристики вокальных микрофонов.

Микрофон (от греч. маленький звук) – это электроакустический прибор, который преобразовывает звуковые колебания, прибор, предназначенный для преобразования акустического звука в электрические сигналы. Микрофон

служит первичным звеном в цепочке звукозаписывающего тракта или звукоусиления. Микрофоны используются во многих устройствах (телефоны, магнитофоны, в звукозаписи, видеозаписи, в работе на радио и телевидении, для ультразвукового измерения и т.д.).

Категории микрофонов: *динамические и конденсаторные.*

Динамические микрофоны. В качестве основного элемента, отвечающего за преобразование звуковых волн в электрические колебания, является миниатюрный динамик. Волны заставляют колебаться мембрану с катушкой (катушечный микрофон), помещенной в постоянное магнитное поле. Катушка пересекает силовые линии магнитного поля, и в ее обмотках возникают токи индукции. Кроме катушечных есть ленточные микрофоны. Они обычно применяются в студийной записи. В них катушку заменяет гофрированная ленточка из фольги. Динамические микрофоны не требуют дополнительного питания, могут применяться на эстраде, в репортерской практике в качестве решений для работы под открытым небом. Они не так чувствительны к перепадам температуры и более надежны. Но в качестве звука они уступают конденсаторным.

Конденсаторные микрофоны. За преобразование звуковых колебаний в электрические у таких микрофонов отвечает конденсатор, у которого одна обкладка неподвижная, а вторая выполняет функцию мембраны, то есть может приходиться в движение под действием звуковых волн. Конденсатор последовательно подключен к источнику постоянного тока. Мембрана под действием звуковых волн приходит в движение, емкость конденсатора меняется и постоянный ток становится переменным. Микрофонам такого типа требуется дополнительное питание – фантомное. Фантомное питание может подаваться от входа нагрузки микшера или усилителя. Есть микрофоны, в которых для этих целей используются батарейки. Обычно для нормальной работы конденсаторным микрофонам требуется фантомное питание с напряжением в 48 В. Микрофоны с круговой направленностью или ненаправленные. В случае с таким микрофоном, совершенно неважно, как

расположен источник звука относительно плоскости его диафрагмы. Он даже может находиться в движении. Функционально, такие микрофоны могут использоваться для подзвучки сцены, потому что его задача уловить все звуки в пространстве, независимо от того, какое положение в нем занимает источник звука.

Кардиоидный микрофон имеет определенные характеристики направленности. В одной полусфере он одинаково хорошо «чувствителен», а в другой – «чувствительность» падает. Такие микрофоны способны обслуживать один или несколько рядом расположенных источников звука, при этом источники, находящиеся во второй полусфере, игнорируются. Такими характеристиками обладают обычные эстрадные и студийные микрофоны для речи и вокала.

Суперкардиоидный микрофон имеет вытянутое поле оптимальной чувствительности. Такие микрофоны называются узконаправленными. Они хорошо принимают звук от одного выбранного источника, игнорируя иной шумовой фон, однако правильное расположение источника звука относительно плоскости диафрагмы этого микрофона имеет принципиальное значение. Такими микрофонами пользуются репортеры, работающие «в поле», на зашумленных площадках. Схожими характеристиками направленности могут обладать уличные накамерные микрофоны для видео- и фотокамер.

Гиперкардиоидный микрофон или остронаправленный. Микрофоны такого типа способны воспринимать звук даже от удаленных источников, но его диафрагма должна быть строго перпендикулярна оси, которую можно провести между микрофоном и источником звука. Малейшее отклонение приводит к падению качества звука. Такие микрофоны называют пушками. Ими пользуются репортеры в случаях, когда источник звука удален и приблизиться к нему нет возможности. В комплект радиосистемы входит база и радиомикрофон. Вокальные радиосистемы – изобретение, которое подарило свободу движения при выступлении. С таким микрофоном можно двигаться, перемещаться по залу и не бояться перебоев со звучанием.

Основные составы вокального ансамбля.

Ансамбль, в котором каждую партию исполняет один музыкант, называется камерным. В зависимости от количества исполнителей в вокальном ансамбле различают дуэт, трио, квартет, квинтет, секстет, септет, октет, нонет, децимент.

По своему составу ансамбли бывают *смешанные* (например, голос и фортепиано, квинтет для струнного квартета и фортепиано) и *однородные* (дуэт для двух скрипок, вокальный квартет а капелла).

Дуэт – ансамбль из двух исполнителей. Один из ведущих видов ансамбля в операх, опереттах, современной эстраде.

Трио (терцет) – ансамбль из трех исполнителей, преимущественно вокальный, номер оперы, оратории (музыкальное произведение) для такого ансамбля.

Квартет – ансамбль из четырех исполнителей (вокалистов), а также музыкальное произведение /номер в опере, оратории для такого ансамбля.

Репертуар. Формирование репертуара в эстрадном ансамбле является одним из важных аспектов в работе. Подбор репертуара в вокальном ансамбле зависит от количества певцов в коллективе, вокально-технических и исполнительских возможностей коллектива.

Кроме этого, необходимо учитывать принципы, на которые должен опираться руководитель ансамбля при выборе программы:

Принцип художественной ценности. Произведения, исполняемые вокальным ансамблем, должны обладать высокими художественными качествами, так как в процессе работы над ними решаются задачи художественного и эстетического воспитания участников коллектива.

Принцип доступности. При отборе репертуара надо учитывать качественный и количественный состав исполнителей. Объем и степень сложности произведений должны соответствовать вокальным возможностям, уровню музыкальной подготовки, количеству часов, выделенных в программе в течение семестра.

Принцип постепенности усложнения произведений. Работа над музыкальным материалом должно быть последовательной. Грамотно подобранный репертуар развивает певческие и музыкально-слуховые навыки участников. В программу ансамбля нужно включать произведения с опережающей степенью трудности с тем, чтобы активизировать вокально-ансамблевые умения. Таких произведений должно быть ограниченное количество, чтобы не мешать работе над основными произведениями концертно-исполнительской деятельности.

Принцип стилистического разнообразия. Вокальному ансамблю важно иметь произведения разных форм и жанров, принадлежащих различным музыкальным стилям: от классики до современности (Classical crossover – смешение исполнительских стилей, различных вокальных техник).

Принцип театрализации. Опираясь на сценическое искусство, руководитель должен обладать художественным вкусом, привлекать к постановке профессионалов в сферах хореографического искусства, режиссуры и актерского мастерства.

Руководитель вокального ансамбля в начале учебного года планирует концертные и конкурсные выступления коллектива, поэтому репертуар формируется с учетом предстоящих концертных выступлений (участие в конкурсах, фестивалях, юбилейных датах, отчетных концертах).

Специфика распределения певцов по голосовым партиям заключается в единстве исполнительской манеры звукоизвлечения, тембральной совместимости, тесситурных возможностях, классификации певческих голосов.

Специфика ансамблевого исполнительства заключается в сбалансированности творческой индивидуальности (сольного исполнителя) с творческими задачами коллектива. Умение применять в коллективе свои коммуникативные качества, быть способным к критике и самокритике, уметь решать возникающие задачи, создавать и поддерживать творческую и рабочую атмосферу в вокальном ансамбле.

1.1.3. Компоненты ансамблевого исполнительства как средства художественной выразительности

Основы певческого дыхания в ансамблевом исполнении. Дыхание – один из основных факторов голосообразования, энергетический источник голоса. Различие дыхания в повседневной жизни и пении. В вокале дыхание подвластно волевому управлению. Вдох – активная работа мышц-вдыхателей, поднимающих ребра и расширяющих грудную клетку, диафрагмы, которая, сокращаясь и опускаясь, растягивает легкие вниз. Дыхание по типу вдоха: верхне-реберное (ключичное), ниже-реберно-диафрагмальное (косто-абдоминальное) и диафрагмальное (абдоминальное, брюшное) дыхание.

Выдох осуществляется при действии мышц брюшного пресса и мышц, опускающих ребра. Плавный, без толчков выдох. Длительность и сила дыхания развиваются в процессе пения и зависят от координации с работой голосовых складок. Певческое дыхание осваивается только на звуковых упражнениях, когда в работе участвуют и другие отделы голосового аппарата. Правильность дыхания – критерий качества звучания голоса. Характер вдоха, его длительность и объем диктуются музыкальной фразой и выразительными задачами.

Цепное дыхание – вид хорового дыхания, при котором певцы сменяют дыхание не одновременно, а «по цепочке», поддерживая непрерывность звучания. В страдном вокальном ансамбле важное значение имеет понимание участниками роли одновременности дыхания – основа одновременности атаки звука и вступления. Необходимо единообразие подачи дыхания и его объем. Возобновление дыхания всеми вокалистами должно производиться в установленные и отмеченные в партиях моменты. Такие моменты обычно совпадают с границами построений, фраз, с цезурами в тексте, а также паузами. Бывают фразы, построения, которые более продолжительны, чем возможности дыхания. В этих случаях применяется так называемое *цепное дыхание*, при котором смена дыхания певцами партии производится не одновременно, а отдельно. При *цепном дыхании* участники делают вдох в разное время и

каждый из них не должен менять дыхание на границах фраз. Смену дыхания лучше делать на длинных нотах. После вдоха певец должен незаметно «подключить» свой голос к звучанию партии, не нарушая поющей гласной и не усиливая силы звука. Такой прием обеспечивает непрерывное звучание ансамбля в течение продолжительного времени.

Цезура – граница между фразами в музыкальном произведении. При исполнении выявляется в небольшой остановке, смене дыхания и т.д. По значению цезура близка к знакам препинания в повседневной речи. Цезура – главное средство фразировки.

Роль единой атаки звука и манеры звукоизвлечения в вокальном ансамбле. Во время пения не должно возникать каких-либо мышечных зажимов в корпусе, руках, ногах, шее. На занятиях необходимо формировать «осанку вокалиста»: голову держать прямо. Так как поняты вверх подбородок может стать причиной зажато-го звука, а низко опущенный подбородок – ограничением для движения челюсти, что приводит к плохому качеству звука. Мышцы лица должны быть свободными и ненапряженными. Необходимыми условиями для правильного голосообразования являются: «свободное лицо», рот, мягкий подбородок, освобожденная, не зажата нижняя челюсть. В ансамблевом пении на характер звука влияет мимика, которая должна соответствовать создаваемому художественному образу, отношению исполнителей к произведению. Правильная певческая установка во многом определяет успех вокального ансамбля.

Одним из важных элементов для звучания эстрадного ансамбля является *атака звука* – степень и характер включения в работу голосовых связок в начале пения. Различают три вида атаки звука: *твердая, мягкая и придыхательная*. При *твердой* атаке голосовая щель плотно замыкается перед началом звука и затем с силой прорывается напором выдыхаемого воздуха. Звук при этой атаке очень яркий, насыщенный. Мгновенность начала способствует точности интонации. При *мягкой* атаке голосовые связки, сближаясь, смыкаются неплотно в самый момент начала звука, а не перед ним. Эта атака

обеспечивает спокойный, плавный звук, интонационную точность и наилучший тембр.

Придыхательная атака образуется при неполном смыкании связок, после начала выдоха. В результате перед началом звука образуется короткое придыхание в форме согласной «Х». Придыхательная атака употребляется лишь эпизодически для создания определенной окраски звука. Чаще всего придыхательная атака свидетельствует о болезни горла, о вялости связок, о слабом, малоактивном вдохе и выдохе. Независимо от характера примененной атаки в вокальном ансамбле необходимо соблюдать следующие условия певческого звукообразования: 1) вступающие голоса пользуются однотипной атакой звука; 2) перед атакой звука нужно мысленно его представить; 3) звук с самого начала своего зарождения должен обладать всеми характеристиками: иметь точную высоту, силу, тембр и чистую форму гласной. При атаке звука не должно быть «подъездов» и шумовых призвуков.

Перед началом работы по выработке единого певческого звукообразования у всех участников вокального ансамбля, важно выявить такие нюансы характера голоса как: прозрачные, плотные, легкие, тяжёлые, звонкие, приглушённые, звучные, тихие и т.д.

Состав участников ансамбля: однородный (только девушки или юноши), смешанный (девушки и юноши), учитывать характеристики их голосов, и в соответствии с этим работать над манерой звукоизвлечения, ансамблевым интонированием, унисонном и многоголосном пении. Каждому составу подбирают соответствующие распевки, с целью добиться умения петь упражнения без «своего» тембра, без «своей» вибрации и «своей» силы звука. Упражнения для выработки единого певческого звукообразования – это диатонические гаммы и арпеджио. Чем выше tessitura, тем больше опоры на мышцы низа живота. Упражнения и гаммы исполняются в подвижных темпах, напористым, полным звуком. Распевки поются в унисон (если состав смешанный – в октавный унисон), в диапазоне свободно, без напряжения

берущихся звуков. При этом, в нижнем регистре, юноши поют субтоном, девушки «включают» грудной регистр голоса и поют на *pp*.

Работая с вокальным ансамблем, необходимо добиваться: одновременного и бесшумного вдоха, однотипной атаки, инструментальной эмиссии звука, динамического баланса голосов, хорошо смешанного, «общего» тембра, одновременного начала и окончания упражнений, строгого выполнения штрихов, пауз, чистой и устойчивой интонации.

На занятиях по вокальному ансамблю можно выделить этапы формирования тембрового звучания.

Первый этап: необходимо отталкиваться от того качества звука, которое имеется на данный момент у участников ансамбля. Совместное звучание голосов певцов отличается индивидуальностью голосов, отсутствием унисона, форсировкой звука и пестротой произношения фонем в результате разнообразной манеры работы артикуляционного аппарата.

Второй этап: Включение в репертуар многоголосных произведений с целью выстраивания строя и ансамбля. Использование специальных упражнений для развития гармонического слуха певцов. Активизация слухового внимания. Форсировка звука, тусклость тембрового звучания.

Третий этап: Вокальный ансамбль звучит светло, облегченно, прямолинейно тембровое звучание вокального ансамбля можно охарактеризовать как более светлое, облегченное, но прямолинейное, то есть без певческого вибрато. Работа над выровненностью голосовых регистров. Формирование умения пользоваться широким дыханием за счет сохранения позиции вдоха и экономного фонационного выдоха при пении, работа над гибкостью нюансировки и контрастных по типу звуковедения: *staccato*, *legato*, *marcato*.

Четвертый этап: правильная мышечная координация голосообразующего комплекса всех участников вокального ансамбля. Тембровое звучание вокального ансамбля характеризуется слитностью голосов, хорошим строем и ансамблем, разнообразием тембровых красок, четкостью

дикции и мышечной свободы при голосообразовании. Появление певческого вибрато, сглаженности голосовых регистров и полноценная озвученность грудных и головных резонаторов. Для закрепления полученных результатов необходимо включение в занятия специальных вокальных упражнений для освоения вокальных трудностей исполняемых произведений.

Исполнение эстрадной музыки имеет ряд особенностей, среди которых: возможность (допущение) отклонения от ритмического рисунка мелодии, зафиксированной в нотной записи; способ звукообразования и манера интонирования; каждый исполнитель должен обладать чувством свинга и острым ощущением ритма; значение лидера в ансамбле, который способен повести за собой группу и в наибольшей степени владеющий навыками эстрадного исполнения.

Современный эстрадный вокал использует в основном полуприкрытую манеру вокала. При полуприкрытом пении положение губ близко к разговорному, но с приподнятым мягким небом. При таком пении увеличивается объем ротоглоточной полости и достигается полтораоктавный диапазон голоса уже не в чистом грудном, а в смешанном звучании. При этом заметно увеличивается амплитуда вибрато голоса вокалиста, голос перестает быть прямым, тембр становится «насыщеннее», красочнее и эмоциональнее.

Дикционные особенности ансамблевого произведения. Методы для звучания дикционного ансамбля: интонационный, фонетический, концентрический, объяснительно-иллюстративный, эмпирический; упражнения, «наведение», творческих заданий, эскизного изучения вокальных произведений. Вокально-мышечные приемы. Использование резонансного пения.

Дикция – это произношение, степень чёткости, отчётливости произношения звуков, слогов, слов в речи, в пении. Артикуляция (articulare – членораздельно, ясно произносить) – способ произнесения звуков, работа органов речи, необходимая для произношения звуков речи. Артикуляция – то, что видится, дикция – то, что слышится. Для выработки хорошей дикции

необходимо четко проговаривать текст. Внимание уделяется трудным для произношения в пении согласным, отрабатывают сложные буквенные стыки. В ансамблевом пении согласные в конце слов должны быть всегда отчетливы и ясны. Перед поющими стоит задача следить за ясным произношением слов. В упражнениях возможно произносить слова несколько преувеличенно, добиваясь четкости и синхронности произношения слов.

Существуют некоторые общие правила для орфоэпии в вокале:

- согласные, которыми заканчиваются слог или слово должны переноситься к следующему слогу или слову;
- одинаковые гласные, встречающиеся в конце одного и начале другого слова, поются отдельно;
- согласные звуки в конце слова произносятся ясно и четко;
- ударные слова во фразах и ударные слоги в словах поются несколько громче, чем безударные;
- слова в пении надо произносить в соответствии с общепринятым литературным произношением, а не их правописанием.

Красивый, полетный звук, связанный со свободным дыханием.

Принципы работы в вокальном ансамбле, работа над единой фразировкой. Важным этапом в работе является работа над фразировкой. Работа по определению фраз с главными словами формирование основной мысли фразы. Необходимо добиваться от участников ансамбля единомыслия во фразах и одновременного выполнения танцевальных движений песни

Работа над единой динамикой в ансамбле. Завершающим этапом работы над произведением является работа над динамикой в ансамбле, с сохранением выработанной дикции и артикуляции. Достижение динамического баланса между партиями в унисонном звучании и многоголосном пении.

Основные исполнительские штрихи. В вокальном ансамбле значительное место занимают приемы звуковедения – штрихи. Эти приемы определяются характером музыки, особенностями ее фактурного изложения. Существуют четыре приема певческого звуковедения.

Legato – означает плавно, связно. Этот прием является основополагающим для вокалистов – на его базе вырабатываются все другие приемы звуковедения. Петь *legato* – означает, незаметно переходя от звука к звуку, как бы переливая голос из звука в звук, сохраняя на одном уровне силу всех звуков мелодии, постепенно равномерно усиливая их или филируя. Легче всего *legato* отрабатывается на пении гласных звуков, труднее – с текстом, где много твердых согласных. Главное правило: короткое, ясное, мягкое произношение согласных, максимально длинное петь гласные. При этом гласные должны формироваться у певцов единообразно (в целях чистоты интонации).

Staccato – отрывисто, прямо противоположно *legato*. Исполняется очень коротко, остро, звуки отделяются друг от друг цезурами, т.е. короткими паузами. Пение *staccato* осуществляется без возобновления дыхания. Как и при *legato*, вдох делается на границах фраз. Поток коротких стаккатных звуков должен составлять единую линию. Исполняется на мягкой атаке звука. Голос должен звучать упруго, легко, светло, но не громко. Согласные с конца слога (если они есть) переносятся к началу следующего слога. Этот прием используется в подвижных произведениях или с целью звукоизобразительности.

Non legato – буквально – не legato, не плавно, не связно. Этот штрих состоит из элементов двух предыдущих: некоторое подчеркивание каждого звука мелодии (как *staccato*), но при этом нельзя допускать нарочитости акцентов, т.е. исполнять мелодию надо на основе непрерывности, не делая цезур. Штрихом *non legato* исполняются произведения в подвижном темпе, когда следует передать эмоцию взволнованности или особую значительность подчеркиванием каждого слога текста. При пении *non legato* нужно обращать внимание на фразировку, чтобы не было пения «по слогам».

В произведениях маршевого характера часто используется штрих *marcato* – подчеркнутое, акцентированное исполнение. При использовании этого штриха нужно обращать внимание на построение фраз.

Все приемы звуковедения опираются на умение вокалистов правильно дышать. При звуковедении legato нельзя снимать звук с дыхания. А при пении staccato дыхание как бы слегка ослабляется. Но мышцы, удерживающие дыхание, всегда должны быть активны у всех участников ансамбля.

Очень важным навыком в пении считается владение состоянием «зевка». «Зевок» вызывает свободное, расширенное состояние глотки и приподнятое положение мягкого неба. Это означает готовность голосового аппарата к процессу пения. «Зевок» ощущается при вдохе и сохраняется на протяжении всего процесса пения.

Определить состояние «зевка» можно по слуху: если пение в ансамбле тусклое, звук «не летит», значит «зевок» недостаточен или вообще отсутствует. Но нельзя делать «зевок» утрированно глубоким – это придает звуку «гортанное», плотное, задавленное звучание. Работать над ощущением «зевка» следует на небольшой динамике, при умеренном посыле дыхания, пока это не станет рефлексорным.

Художественный образ, исполнительская интерпретация, сценическое воплощение. Образ – субъективный феномен, возникающий в результате предметно-практической, сенсорно-перцептивной, мыслительной деятельности, представляющий собой целостное интегральное отражение действительности, в котором одновременно представлены основные категории (пространство, движение, цвет, форма, фактура и т. д.).

Художественный образ – это особая форма отражения и познания окружающей жизни, своеобразный способ воплощения индивидуальной неповторимости. В разных искусствах общие черты художественного образа проявляются, при помощи специфических особенностей языка определенного вида искусства. В музыкальном искусстве – совокупными, согласованными средствами всех элементов музыкальной речи, интонационно-мелодическим строем, выразительными особенностями метра, ритма, темпа, лада, гармонии, динамическими оттенками, композицией каждого музыкального произведения. Сущность музыкального образа – в мелодии в мелодии.

Музыкально-художественный образ – важнейшая категория музыкально-эстетического анализа. Проблема трактовки художественного образа является одной из актуальных в музыке. У исполнителей возникает ряд задач, направленных на решение, создание, интерпретации музыкального образа. проблемы. Создание условий для воспитания творческого начала, развитие музыкального мышления. Развитие способности понимания музыкального образа в конкретном звуковом воплощении, анализ развития музыкального образа и его средств выражения. Для осмысления, понимания и дальнейшего создания художественного образа музыкального произведения играет знание музыкального стиля. Термин «музыкальный стиль» определяет систему средств музыкальной выразительности, которая служит для воплощения определённого идейно-образного содержания. Общность стилевых признаков в музыкальных произведениях опирается на социально-исторические условия мировоззрения и ощущения композиторов, их творческий метод, на общие закономерности музыкально-исторического процесса.

Музыкальное произведение (вокальное) в отличие от других видов искусства (например, живописи), нуждается в акте вторичного творческого отображения, в посредничестве исполнителя между автором и слушателем. В процессе исполнения, музыкальное произведение (песня, ария, романс и т.д.), существующее в виде нотной записи, получает свое «второе» звучание. Музыкальное произведение приобретает «индивидуальность» в зависимости:

- от исполнительского стиля вокального ансамбля;
- художественной индивидуальности каждого исполнителя в ансамбле;
- контекста культуры;
- содержания музыкального произведения.

Руководствуясь авторскими указаниями, проставленными в нотах, являясь посредником между композитором и слушателями, исполнители (участники вокального ансамбля) раскрывают, интерпретируют исполняемое произведение.

Интерпретация (от лат *interpretatio* – разъяснение, истолкование) – художественная трактовка музыкального произведения в творческом процессе исполнения. Основная задача интерпретации – наиболее полно и убедительно раскрыть замысел композитора и поэта. Все это осуществляется исполнителями через его детальную передачу такого понимания слушателю.

Исполнительская интерпретация связана:

- со звуковым воплощением нотного текста в соответствии с эстетическими принципами школы, направления, стиля, как исторически сложившееся единство образной системы средств, приемов выразительности;
- этапами развития искусства, направления школы, стиля (например *folk*-музыка);
- с индивидуальными особенностями и идейно-художественным замыслом исполнителя.

Певческие голоса с богатейшими тембровыми красками становятся мощным средством выражения мыслей и тончайших переживаний человека, а сам процесс пения – высокохудожественным творческим актом.

Начало работы над произведением – разбор музыкального и литературного содержания, смысловые доминанты. Тембр и характер произведения и служат основным музыкальным ориентиром при разучивании. Вокалисты выступают как «соавторы» композитора и поэта. Участники вокального ансамбля должны выучить мелодию и слова наизусть. Важное значение имеет «впевание» вокального произведения.

Вокальный образ – воспроизведение голосом явлений действительности и душевного мира человека в музыкальном вокальном произведении. Музыкальная драматургия – воплощение в музыке драматического действия. Музыкальная драматургия определяет построение, форму и средства выразительности произведения. Освоив трудные места в мелодии, следует осмыслять слова. Литературному содержанию вокального произведения необходимо уделить особое внимание. Каждое произведение несет смысловую нагрузку, даже если это произведение современной эстрадной музыки. Умение

интерпретировать вокальное произведение – главная задача вокалиста вокального ансамбля.

Отличительной особенностью жанра эстрадного пения является то, что оно включает в себя не только вокал, но целый комплекс выразительных средств. Важное место отводится – актерскому мастерству исполнителя. Через пение вокалисты доносят до зрителя художественный образ, заложенный в песне. Однако, песню мало просто спеть, ее надо прочувствовать и заставить слушателей прожить и прочувствовать ее вместе с артистом.

1.1.4. Особенности исполнения вокальным ансамблем различных музыкальных стилей и жанров

Особенности пения a cappella. А капелла (итал. *a cappella*, «как в капелле») – пение (как правило, хоровое) без инструментального сопровождения. Термин «а капелла» изначально предназначался для разграничения между полифонией эпохи Возрождения и концертным стилем барокко. В 19 веке возобновившийся интерес к полифонии эпохи Возрождения в сочетании с незнанием того факта, что вокальные партии часто дублировались инструменталистами, привели к тому, что термин стал означать вокальную музыку без инструментального сопровождения. Главная сложность исполнения без сопровождения – удерживание заданной тональности от начала и до конца произведения. Высочайшим мастерством является исполнение а капелла в вокальном ансамбле, когда голоса красиво переливаются и каждый держит свою партию.

Особенностью музыкальных произведений, а капелла в ансамбле является тот факт, что они разучиваются дольше. То, что можно спрятать за аккомпанементом, в исполнении а капелла невозможно – все «слабые места» будут слышны. Потому при исполнении а капелла в ансамбле каждому участнику необходимо знать свой музыкальный материал, но ответственность за чистоту исполнения – коллективная.

Особенности исполнения в составе *back-vocal*. Бэк-вокал (англ. *backing vocal* – пение *на заднем плане*), или подпевка, песенное исполнение, сопровождающее основную вокальную партию.

Бэк-вокалисты – исполнители фоновой вокальной линии к мелодии, поющие одновременно с ведущим певцом. Их партия должна гармонично сочетаться с главной, дополнять и раскрывать её для создания впечатляющего эффекта. Существует несколько универсальных техник, которые применяют для создания мелодий с приятным звучанием: пение в октаву и в терцию. Первый вариант является простым и создаёт гармоничное вокальное звучание, второй подходит для подчёркивания музыкальных нюансов путём создания контраста между основным и бэк-вокалом. Возможно исполнить партию в квинту, сексту и септиму, экспериментируйте с напевами и проходящими нотами.

Распространённым методом создания дополнительной партии является написание специальной линии для бэк-вокалистов. Основной вокал и бэк будут звучать параллельно. При написании партии стоит учитывать несколько условий: она должна быть понятной и доступной для исполнения как на концерте, так и в студии. Гармонично звучащая дополнительная бэк-линия легко вольётся в общее звучание, исполнители не будут мешать друг другу. Возможно, что соло-исполнитель в студии записывает свой бэк-вокал и накладывает его потом к основному. Эта техника позволяет певцу сочетать обе музыкальные линии, дополнять и развивать их по-своему, придумывая сложные гармонии и создавая настоящий хит.

Написание вокальных партий, требует внимания за изменениями высоты и громкости, избегание резких звуков и ненужных элементов – это может «рвать» мелодичность исполнения и нарушать гармонию звуков. Эксперименты со сменой ритма и темпа звучания, использование уже имеющихся нот и инструментов могут положительно повлиять на создания качественного бэка.

Особенностями исполнения бэк-вокалистов является то, что они всегда незаметны на сцене. Их задача – подстраивать пение под основного певца,

следовать его переходам плавно, добиваясь гармоничного звучания произведения. Основные правила профессионального бэк-вокалиста:

- наличие хорошего музыкального слуха;
- владение музыкальным инструментом – в некоторых случаях;
- умение быть внимательным, чтобы замечать изменения в жестах и мимике основного исполнителя, если выступление не репетировалось;
- способность к экспромтам;
- желание трудиться.

Вокальные ансамбли folk музыки: особенности исполнения.

Фолк-музыка (от англ. *folk music* «народная музыка») – жанр популярной музыки, который формировался и развивался на основе народной музыки в середине XX века в результате возрождения интереса к народной музыке (феномен фолк-ривайлов), когда она начала распространяться среди массовой аудитории. Общий признак всех фолк-ривайлов – адаптация народных стилей к другим музыкальным структурам, более популярным, которые помогают донести народную музыку до широкой аудитории. Наиболее активно развитие жанра происходило в США и Великобритании. Основным отличием фолк-музыки от народной музыки является отход от традиционного аутентичного звучания и тенденция к объединению культурных традиций разных народов (например, The Kingston Trio, Джоан Баэз и Peter, Paul and Mary.). Этника и folk в некоторой части пересекаются. Фолком называют любую народную музыку культурно близких нам народов (главным образом, европейских). Предполагается, что она действительно народная или базируется на народной музыке (особенно, если речь идет о смешанном стиле: фолк-рок, дарк-фолк, нео-фолк).

Когда используют «фолк», то в первую очередь подразумевают стилистическую принадлежность самого музыкального материала к некоей народной традиции, это никак не ограничивает способ исполнения этой музыки. Когда же говорят «этно», то в первую очередь подразумевают способ исполнения музыки: наличие этнических музыкальных инструментов, звуков,

приёмы пения или игры (как горловое пение). В некоторых источниках «этно» – это музыка экзотических народов (арабов, африканцев, азиатов, коренных американцев). При этом музыка может быть вовсе даже не фолковой и не народной. Можно представить себе, например, какой-то электронный techno-rave или jungle с этническими барабанами и духовыми или вокалом (например, Juno Reactor или Banco De Gaia), но при этом в этой музыке ничего фолкового нет. Просто использованы приёмы и инструменты какого-то этноса, народа, а может быть и нескольких. Пересекаются фолк и этника, где народная музыка исполняется при помощи народных, этнических инструментов и вокальных приёмов. В этом случае встречается и термин этно-фолк. Существуют расхождения не только в технике пения, но и в более глубоких вещах – понимании природы фольклора как особого типа культуры, эстетической оценки тех или иных фольклорных явлений, определении места и значения народной музыки в современном мире.

Отличия эстрадного направления этно, folk необходимо рассматривать в историческом, культурологическом плане, потом музыкально-исполнительском, вокально-техническом. В фольклорной музыке вокальная техника в основном строится на основе слухового восприятия, сформированного многими поколениями певцов звукового идеала традиции (в каждой местности существовали свои стилистические нормативы пения) и индивидуального опыта каждого певца, претворявшего этот звукоидеал в своем пении.

Пение – это комплексный, системный для человеческого организма процесс, управляемый высшей нервной деятельностью человека. Поэтому очень важно психологически и эстетически верное восприятие фольклорного звука. Фольклорный звук обладает значительной плотностью, объемностью, возникающей благодаря использованию (в основном) грудного регистра, мастерским использованием опоры дыхания, точным нахождением резонаторов, внутренним ощущением направленности звукового столба («посыла» звука), характером артикуляции.

Специфическое качество, помогающее формированию «высокой певческой позиции» – внутренние ощущения певца. Во время пения у любого исполнителя возникают внутренние ощущения, ясно улавливаемые и точно локализованные. Формирование и «запоминание» ощущений ведет к хорошему контролю над звукообразованием. Ровность, естественность звучания, гибкость голоса определяются умением сочетать низкие и высокие обертоны на каждом звуке всего диапазона, «осветлять» и «облегчать» звук вверху, делая его более объемным в низком регистре.

В вокальном ансамбле необходимо обратить внимание на следующие моменты, свойственные *этно, folk*:

– установка ротоглоточных полостей и «глубина» произнесения. В фольклорном пении преобладают передненёбные ощущения «близкого звука». Глубина произнесения в значительной степени влияет на традиционную вокальность, характерную тембровую окраску голосов;

– характер артикуляции. Тип артикуляции может быть внешним – создаваться акцентированной подвижностью губ, языка, нижней челюсти, и внутренним – при которой активность речевых процессов происходит за счет четких, детализированных внутренних движений, а «крупная» артикуляция лишь иногда помогает и усиливает внутреннюю;

– формирование певческих фонем. Этот важный параметр певческой речи определяет ее акустическую окраску и регионально-стилевую характерность. В некоторых традициях артикуляционная амплитуда широка – преобладают чистые гласные с небольшими изменениями. В других более важна роль единой позиционной основы, в результате чего происходит смягчение фонетических различий между звуками;

– присутствие или отсутствие вибрато (для вокального стиля некоторых традиций характерно именно отсутствие вибрато);

– различные формы мелизматике; тремолирование; глиссандирование.

Вокальные ансамбли jazz музыки: особенности исполнения.

Исторически специфика джазового вокала определяется связью с фольклором североамериканских негров, и прежде всего с блюзом. Блюз имел как духовные, так и светские корни в истории афроамериканского вокала. Для джазового исполнения характерно расширение средств выразительности по сравнению с традиционной европейской техникой, проявляющееся в использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота или резкого форсирования нот, а также других внешних звуковых эффектов.

В истории джазового вокала XX века существовали вокальные ансамбли и группы (трио, квартеты и т.д., однородные или смешанные), которые вначале не были частью джазовой истории. Тогда это были обычно группы, исполнявшие современные популярные песни. Появление тенденции включать в свой состав профессиональных джазменов повысила уровень гармонической сущности их исполнений. Эти группы постепенно полностью постигли голосовую фразировку приемов в манере современного джаза и были приняты на равных правах в джазовых кругах (вокальные ансамбли – трио сестер Босвелл, сестер Эндрьюз, трио сестер Мак Гайр, квартет сестер Кларк, квартет сестер Кинг). Среди ранних мужских ансамблей наиболее знаменитыми были братья Миллс (вокальный квартет с гитарой), квартет «Фоур Фрешмэн», квартет «Хай-Лос». Появление смешанного вокального трио Лэмберт – Хендрикс – Росс, впервые выпустившего пластинку с использованием наложения записи техническим способом. Творчество французского ансамбля «Свингл сингерс», квартетов «Сингерс Анлимитед», «Манхэттен Трансфер» и др.

Джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Джазовый вокал имеет свою специфику – инструментальность. Даже когда речь идет о простом изложении песенной мелодии, джазовый исполнитель вносит в нее особый саунд, а в основе вокально-слоговой импровизации (скэта) лежит фразеология, более типичная для музыкального инструмента, чем для классического вокалиста. (Пример раннего образца джазового скэта – Луи Армстронг & Hot Five «Heebie Jeebies»,

1926 г.). В течение 1940-х гг. появление стиля «боп», джазовое пение значительно усложнилось, получив название – «боп-скэт» «боп-скэт», влияние Эллы Фитцджеральд (Пример, Ella Fitzgerald, Oscar Peterson «Airmail Special»).

В процессе развития джазовой музыки вокалисты все чаще старались подражать в своих импровизациях инструменталистам, что наиболее ярко проявилось в манере так называемого «скэт-пения»: фонетической импровизации, когда исполнитель использует не слова или фразы, а просто отдельные слоги.

В джазовом ансамбле существуют свои особенности пения, которые формировались в соответствии с общей эволюцией джаза. Джазовая манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества и сверх того - джазовая фразировка, джазовая «атака». Пение «фонемами» также является важнейшей отличительной чертой джазового вокала.

Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца в ансамбле. Джазовый вокал подразумевает идеальное чувство ритма и гармонии, подвижность голоса. В джазовом пении необходимо чувствовать форму произведения, индивидуально осмыслить и преподнести мелодическую тему. В современной музыкальной культуре часто эстрадный и джазовый вокал тесно переплетены друг с другом, т.к. в эстрадную популярную музыку часто привносятся элементы джазовой музыки. Джазовый вокалист должен иметь сильный голос с большим рабочим диапазоном, хорошо развитый мелодический и гармонический слух.

Исполнители должны ориентироваться на аутентичность материала (подлинность, идентичность заявленному). Главная особенность джазового вокала – овладение импровизацией. Возможность импровизации достигается выработкой определенных приемов джазового пения, отличным владением собственным голосом (в частности, подвижностью голоса), а также идеальным чувством ритма и гармонии у участников.

Выразительность звучания, художественные качества звука зависят от «технологии» голосообразования, т. е. от вокально-технических навыков.

Иные технические приёмы, встречающиеся в джазовом вокале:

– расщепление – прием пения, при котором к чистому звуку примешивается определенная доля другого звука, нередко представляющего из себя немusикальный звук, то есть шум. Один дыхательный поток как бы расщепляется на два. К расщеплению можно отнести широко известный субтон – пение с придыханием (примеры Tony Braxton, Cher или Tanita Tikaram и др.);

– обертоновое пение – известно как «горловое пение». Использование расщепления для исполнения обертонов к основному тону позволяет выпевать двузвучия;

– глиссандо – также известен как «слайд». Плавный переход с ноты на ноту;

– фальцет – пение «без опоры». Позволяет расширить диапазон в сторону высоких нот;

– штробас – это очень низкие ноты, которые невозможно спеть нормальным голосом.

Характерная ритмическая манера пения – swing, когда вокалисты поют как бы позади музыкального сопровождения, с легким отставанием и акцентирует слабые доли. Исключением является latin jazz, где при пении босса нова и самба swing не используется.

Вокальные ансамбли в рок-опере, мюзикле, водевиле: особенности исполнения.

Музыкально-театральные жанры: рок-опера, водевиль, оперетта, бурлеск, мюзикл, мюзик-холл, ревю и т. д.

Жанр *рок-оперы* объединил в себе черты рока и классической музыки. Однако в основе рок-оперы лежит рок-музыка. Её стилистика восходит к различным направлениям рока (что совершенно не исключает заимствований из классической музыки, джаза и т. д.) При исполнении произведений из рок-опер между концертмейстером и участниками вокального ансамбля должно быть взаимопонимание, которое позволяет решить определенные ансамблевые сложности: динамические, интонационные и ритмические.

Большое внимание в работе над произведением стоит обратить на начальные фразы, а также на окончания фраз, предполагающие хорошую опору звука. Должна быть чёткая и ясная дикция, так как от качества дикции зависит вокальная сторона исполнения. Необходимо придерживаться темпа, точно исполнять все, предписанные автором, динамические нюансы.

Мюзикл является следствием развития американской и европейской оперетты. В нем нашли признание многие приемы симфо-джаза, а также более современные направления, требующие острых, эпатазирующих красок и электроакустической аппаратуры. В мюзикле переплетаются: диалоги, песни, музыка и шоу, хореография. Для мюзикла характерны острая драматическая коллизия, большая динамичность действия, разнообразие песенных музыкальных форм.

Разновидности мюзиклов:

- мюзикл-опера – разновидность, которая сочетает в единстве свойства и признаки обоих жанров;
- мюзикл-оперетта – жанр, сочетающий характерные черты оперетт и мюзикла;
- мюзикл-драма – жанр опирается на разговорный диалог.

Методы постановки голоса для работы в различных вокально-театральных жанрах могут быть разные, но все они опираются на общие принципы и этапы в работе вокалиста: развитие и совершенствование дыхания, приобретение понятий и навыков в использовании резонаторов, позиции (зевка), атаки звука, овладение техническими вокальными приемами, работа с артикуляционным аппаратом.

Рок (англ. Rock) – обобщающее название ряда направлений популярной музыки. Слово rock (в переводе с англ. – «качать», «укачивать», «качаться») возникло как сокращение от названия рок-н-ролла, хронологически первого жанра рок-музыки, и обозначает характерные для рок-н-ролла ритмические ощущения, связанные с определённой формой движения, по аналогии с roll, twist, swing, shake. Чаще всего (но не обязательно) рок исполняется с

использованием ударных установок, а также перегруженных электрогитар и бас-гитар. Для рок-музыкантов характерно исполнение композиций собственного сочинения. Однако сами по себе эти элементы ещё не делают музыку роком, а потому принадлежность некоторых стилей музыки к року оспаривается.

Рок музыка родилась в 1950-1960 годы одновременно в Великобритании и в США. Огромное влияние на ее формирование оказала музыка предыдущих десятилетий: рок-н-ролл, блюз, R&B, кантри и фолк. Это самое разнообразное и многостилевое направление музыки. На сегодняшний момент насчитывается огромное количество видов рока, от его мягких видов: *hard rock*, *soft rock*, *electronic rock* и др., до более экстремальных: *heavy metal*, *death metal*, *thrash* и др. и интеллектуальных: *gothic rock*, *progressive rock*, *Emo*, *punk rock* и др.

В роке встречается все – от легких переборов гитары с чистым вокалом певца до тяжелых риффов баса с грозным рыком вокалиста. Основной инструментальный саунд в роке создает электрогитарист, к которой добавляется ритм секция в виде электрического баса и ударных, а часто клавишные и вторая гитара. Подобный, довольно «агрессивный» состав инструментов диктует и определенную вокальность, способную не только им противостоять, но и выделяться на их фоне. Надо сказать, что зависит это не только от силы голоса, а и от его особенностей. Не все голосовые характеристики хорошо сочетаются с электромузыкальными инструментами.

Роковая вокальность – это использование усиленных высоких частот в голосе, при помощи таких приемов, как *twang*, *belting*, а также «спецэффектов», таких как *vocal fry* в чистом виде, и с примесью *drive* и *scream*, если это экстремальный вид рока. В некоторых видах более мягкого рока частично используется и фразировка *soul*. Редко встречается фальцет и почти никогда головной голос. Рок-вокал – это обычно пение вокалиста в рок-группе. Рок-вокал предполагает более смысловую нагрузку, нежели вокальную. Однако рок-вокалисту необходимо иметь серьёзную вокальную подготовку. Слово «rock» в переводе с английского означает «качать», «укачивать», «качаться», что более

всего указывает на характерный ритмический рисунок данного стиля. Следовательно, рок-исполнитель должен так же иметь кураж и полную свободу в эмоциональном и музыкальном смысле. Приемы рок-вокала: субтон, обертоновое пение, вибрато, глиссандо, гроулинг, скриминг, фальцетный драйв, субтоновый драйв, грудной драйв, тванг, фрай, пигвойс, гуттурал, харш, инхейлскрим.

2. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Следует отметить немаловажную роль самостоятельной работы студента в его дальнейшем профессиональном становлении. Самостоятельная работа студентов проводится на протяжении всего процесса обучения. При выборе ансамблевого репертуара для самостоятельной работы необходимо учитывать уровень знаний студента, его вокальные возможности, музыкальные предпочтения. Репертуар должен быть разноплановым, посильным, развивающим, иметь эстетическую и художественную ценность.

Особое внимание следует уделить формированию умений анализировать современный музыкальный репертуар, выявлять для себя достойные образцы, имеющие эстетическую и художественную ценность для использования в собственной практике и дальнейшей профессиональной деятельности. Следует уделить внимание также художественно-исполнительскому развитию вокалиста. Так как эстрадное ансамблевое исполнительство имеет свою специфику, необходимо развивать у обучающихся исполнительские качества, прививая навыки актёрского мастерства. Ансамблевое пение подразумевает работу на сцене, поэтому педагог должен помочь преодолевать связанные с этим технические и психологические трудности.

Домашние задания по времени должны соответствовать часам, выделенным для самостоятельной работы студентов. В процессе домашних занятий студенты должны проанализировать и систематизировать замечания преподавателя на уроке и отдельно проработать каждый из недочетов. Навыки, которые студенты освоили на уроке, к следующему занятию должны закрепляться самостоятельно, как индивидуально, так и собравшись группой.

Педагогический контроль осуществляется на следующем уроке, где самостоятельная работа проверяется и оценивается. В основном самостоятельная работа состоит из:

- прослушивания вокальных ансамблей;
- просмотра нотного материала в случае самостоятельного выбора репертуара;
- чтения с листа;
- разбора ансамблевой партитуры и разучивания своей партии;
- сольфеджирования;
- формирования вокального слуха (пение «про себя»);
- расстановки певческого дыхания, цезур;
- прорабатывания штрихов, динамических оттенков, нюансировки, агогики;
- выучивания литературного текста;
- прорабатывания правильного произношения и орфоэпии.

Студенты должны научиться реализовывать полученные умения и навыки в новом музыкальном материале, одновременно критически осмысливая свое исполнение и определяя пути для дальнейшей работы. Самостоятельная работа студентов старших курсов предусматривает ознакомительную работу с вокальным ансамблем. Студенты должны овладеть навыками работы с вокальным коллективом и должны уметь:

- распеть вокальный коллектив, используя различные виды вокальных упражнений;
- продемонстрировать ансамблевую партитуру;
- распределить певцов по голосовым партиям;
- уметь задать тон с помощью фортепиано или камертона;
- разучить с ансамблем партитуру;
- уметь работать с ансамблевыми партиями;
- знать основы дирижерской техники, уметь петь «по руке».

2.2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Для преподавания дисциплины «Вокальный ансамбль» в современном образовательном процессе необходимо иметь хорошую материально-техническую базу, которая состоит из:

- компьютерного оборудования с соответствующим программным обеспечением, позволяющим как прослушивать, так и просматривать образцы вокального ансамблевого творчества, производить аудиозаписи, проигрывать фонограммы «-1», а также записывать, просматривать и анализировать концертные программы студентов;

- микрофонов: шнуровые и радиомикрофоны (предпочтительнее в концертных выступлениях для свободы сценического движения и воплощения художественного замысла сочинения). Количество микрофонов должно соответствовать числу вокалистов в ансамбле;

- микшерного пульта для смешивания сигнала нескольких микрофонов, частотной коррекции сигналов, баланса звучащих голосов, динамической и акустической обработки звука;

- усилителей мощности, акустических систем (порталы и мониторные колонки).

- фортепиано для индивидуальных занятий, разучивания мелодической линии, отработки трудных мест вокальных импровизаций, гармонической поддержки при работе над вокальными упражнениями, работы над произведениями, а также в качестве инструментального сопровождения.

Обязательным условием при работе с техническим оборудованием является техника безопасности и соблюдения правил работы с звуковой аппаратурой.

Следует соблюдать *технику безопасности* при работе с оборудованием. Необходимо проверить состояние вилок и розеток всех удлинителей и устройств, поскольку чаще всего именно рядом с ними или в них происходит

нарушение контакта или изоляции. Для полного спокойствия необходимо выключать общее питание.

Аппаратуру рекомендуется размещать подальше от батарей отопления не только для обеспечения нормального температурного режима для её работы, но и как необходимая мера электробезопасности.

При обнаружении каких-либо неполадок в работе звуко-технического оборудования необходимо прекратить работу, обесточить оборудование и сообщить об этом непосредственному руководителю для организации ремонта.

2.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОКАЛЬНО-АНСАМБЛЕВЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ РЕПЕРТУАРА

«Лодка белая» Ю. Богаткевич

«Двое у начы» Г. Маркевич

«Ля замкавай гары» В. Шарапаев

«Родны беражок» Ю. Ващук, К. Ракитин

«Бялявая, чарнявая» обр. Ю. Аверина

«Купалинка» белорусская народная песня

«Рэчанька» белорусская народная песня

«Рэкрут» обр. В. Мулявина

«Хлопец пашеньку пахае» обр. В. Мулявина

«Million voices» муз. Г. Аларес, И. Бьернберг, К. Нурберген, Л. Гуткин, В. Матецкий; сл. Г. Аларес, И. Бьернберг, К. Нурберген, Л. Гуткин, В. Матецкий

«How deep is your love» гр. «Bee Gees»

«Fantasy» M. White, V. White

«Rock & Roll is King» written and performed by Electric Light Orchestra

«Can't Help Falling in Love» Э. Пресли

«You Make Me Feel Like A Woman» Г. Гоффин, К. Кинг, Дж. Векслер

«Fly to your heart» С. Гомес

«Halleluja» the Beatles

«Lemon Tree» Fools Garden муз. Peter Freudenthaler, Volker Hinkel

«Take a chance, Mamma mia, Dancing queen» ABBA – попури

«Don't let me down» the Beatles

3. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

3.1. ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЕТАМ И ЭКЗАМЕНАМ

1 курс

- песня на белорусском языке или песня белорусского композитора;
- мировой хит на любом языке любого периода;
- эстрадная песня (советская период);
- песня патриотического содержания;
- джазовая композиция;
- романс (старинный, городской, цыганский или современный);
- зарубежная эстрада.

2 курс

- белорусская народная песня или обработка белорусской народной песни;
- номер из мюзикла или рок-оперы;
- бардовская песня или шансон (французский);
- современная эстрада;
- песня из кинофильма;
- песня в стиле R'n'B, рок, фанк, рэгги;
- джазовая или эстрадно-джазовая композиция;
- эстрадная песня (советский период).

3 курс

- песня на белорусском языке или песня белорусского композитора;
- композиция в стиле блюз, свинг, баллада, соул-баллада, или босанова;
- песня Евровидения (любой год);
- песня в стиле фолк, фолк-рок, фолк-поп, этнопоп, кантри на любом языке любого периода;
- песня из кинофильма или мультфильма, а также саундтрек (по выбору);
- песня в стиле ретро;

– современная эстрада.

4 курс

Госпрограмма:

– произведение современного белорусского композитора на белорусском языке;

– популярное произведение зарубежного композитора на языке романской или германской группы;

– популярное произведение на языке славянской группы.

Для контроля и проверки знаний и умений студентов рекомендовано использовать следующий диагностический инструментарий:

– составление системы упражнений для формирования правильных певческих установок;

– творческие задания, в которых есть анализ нотного материала;

– тематические концерты;

– устный опрос;

– зачет, экзамен.

На зачете /экзамене учащиеся должны продемонстрировать:

- ✓ приобретенные и отработанные вокально-технические навыки и умения
- ✓ чистое и стройное ансамблевое пение,
- ✓ уверенное знание музыкального материала наизусть,
- ✓ свой исполнительский стиль,
- ✓ умение держаться на сцене,
- ✓ эмоционально верно передавать заложенный образ,
- ✓ использовать элементы театрализации,
- ✓ естественно и непринужденно петь,

презентовать себя, как сформированную музыкально-творческую личность

3.2. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ

10 баллов. Программа исполнена на самом высоком профессиональном уровне, продемонстрирована блестящая вокальная ансамблевая техника исполнения, художественное разнообразие музыкального материала, повышенный уровень технической сложности произведений, преимущество в программе произведений а cappella, стилевая компетентность, эмоциональное осмысление музыкальной формы, профессиональная сценография, высокий художественный вкус, артистичная интерпретация произведений.

9 баллов. Демонстрация высокого уровня ансамблевой техники (точное интонирование, ансамблевая артикуляция, штрихи, стилистика, баланс звучания т.д.), высокий художественный и эмоциональный уровень исполнения, образное и стилевое разнообразие выбранных произведений, воплощение сценического номера (сценография, костюм, художественный образ), точная передача авторского текста и творческого замысла композитора.

8 баллов. Программа исполнена на достаточно высоком профессиональном уровне: продемонстрированы свободное владение вокально-техническими ансамблевыми приёмами в музыкальных произведениях разных стилевых направлений, высокий музыкально-художественный вкус сценической интерпретации, стилевая компетентность, однако сценические средства выразительности, художественный и эмоциональный образ и сценография не доработаны, имеют небольшие технические поправки.

7 баллов. Программа исполнена на хорошем профессиональном уровне, однако, недостаточно осмыслен музыкальный и литературный авторский текст, имеются технические ошибки в ансамблевом звучании, сценография и сценический костюм не доработаны.

6 баллов. Выступление среднего профессионального уровня. Неточная передача авторского текста. Интонационные и ритмические неточности.

Техническая, художественная и эмоциональная стороны, сценография и сценический костюм недоработаны.

5 баллов. Выступление ниже среднего профессионального уровня. Имеются стилевые, а также технические и интонационные ошибки, не решены задачи раскрытия художественного образа, номер не продуман сценически (сценография, пластика и сценический костюм).

4 балла. Выступление удовлетворительного уровня. Отсутствуют звуковой баланс, ансамблевое единство и сценическое оформление, интонирование условное, много помарок в прочтении авторского текста.

3 балла. Выступление посредственного уровня. Не выучен текст, грязное интонирование, низкий уровень владения ансамблевой техникой, нет звукового баланса и ансамблевого единства, отсутствие сценического вида и сценографии, не раскрыт художественный образ. Программа однообразна по стилевому направлению и характеру программных произведений, низкий уровень музыкальной культуры исполнения.

2 балла. Выступление неудовлетворительного, весьма низкого вокально-технического, художественного и культурного исполнительского уровня.

1 балл. Отсутствие выступления. Отказ от исполнения программы.

4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

4.1. УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная дисциплина «Вокальный ансамбль» входит в цикл обязательных специальных дисциплин, направленных на формирование профессиональных компетенций обучающихся по специальности «Искусство эстрады» и подготовку будущих специалистов к самостоятельной творческой деятельности.

Данная дисциплина, преподается в тесной взаимосвязи с такими специальными учебными дисциплинами, как «Вокал», «Постановка голоса», «Теория музыки», «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Голосо-речевой тренинг», «Постановка номера», «История искусства эстрады».

Дисциплина «Вокальный ансамбль» включает практические (аудиторные) занятия с педагогом в классе и самостоятельные формы работы, а также получение практических навыков вне рамок учебного процесса (мастер-классы, концерты, фестивали, конкурсы).

Цель дисциплины – курс призван дать знание основных принципов вокального ансамблевого исполнительства на основе различных стилей и направлений музыкальной культуры. Подготовить профессиональных специалистов для самостоятельной творческой и педагогической деятельности, способных работать в различных составах вокальных и вокально-инструментальных групп.

Задачи дисциплины – развитие музыкального мышления, комплексное развитие вокальной техники и исполнительского мастерства, соответствующих современным требованиям эстрадного исполнительского искусства, понимания особенностей ансамблевой интерпретации, стилистики исполняемых музыкальных произведений и умения использования соответствующих средств выразительности; формирование высокохудожественного вкуса; развитие сценической культуры.

В результате изучения дисциплины «Вокальный ансамбль» студент должен:

ЗНАТЬ:

- различные жанры, стили и формы академической, джазовой, рок и поп-музыки;
- принципы ансамблевого исполнения музыкального произведения;
- специфику пения в составе группы back-vocal;
- цепную технику дыхания при исполнении ансамблевых произведений;
- принципы унисонного и многоголосого пения;

УМЕТЬ:

- синтезировать теоретические и практические навыки;

- использовать принципы ансамблевого исполнения музыкального произведения;
- использовать навыки пения в составе группы back-vocal;
- применять цепную технику дыхания при исполнении ансамблевых произведений;
- исполнять ансамблем произведения различных жанров, стилей и форм академической, джазовой, рок- и поп-музыки (a cappella, под фонограмму «–1», в сопровождении акустических инструментов);
- применять принципы унисонного и многоголосого пения;
- импровизировать в ансамбле во время исполнения вокального произведения;

ВЛАДЕТЬ:

- принципами унисонного и многоголосого пения;
- принципами вокальной импровизации;
- умением чтения ансамблевых партитур с листа.

Освоение дисциплины «Вокальный ансамбль» должно обеспечить формирование следующих академических, социально-личностных и профессиональных компетенций:

АК-1. Уметь использовать базовые научно-теоретические знания для решения теоретических и практических задач;

АК-4. Уметь работать самостоятельно;

АК-8. Владеть навыками устной и письменной коммуникации;

АК-9. Уметь учиться, самостоятельно повышать свою квалификацию на протяжении всей жизни.

САК-6. Уметь работать в коллективе.

ПК-1. Участвовать в качестве артиста, продюсера эстрадных коллективов (театральных, музыкальных) разных творческих направлений;

ПК-3. Создавать и исполнять программы из разнохарактерных произведений в разных формах, жанрах и стилях эстрадной, джазовой, рок и поп музыки.

ПК- 5. Формировать художественный репертуар, разрабатывать сценарий.

ПК-10. Планировать процесс обучения и воспитания в соответствии с разработанными нормативными документами и дидактическими материалами;

ПК-12. Использовать современные методики и технические средства обучения;

ПК-13 Подготавливать и осуществлять отчетные занятия по учебной дисциплине в форме академических концертов, творческих показов;

ПК-16. Создавать инструментальные и вокальные коллективы разных творческих направлений из разных социальных и возрастных групп населения с учетом конкретных условий регионов, осуществлять руководство любительскими творческими коллективами, обеспечивать организационную и материально-техническую часть их деятельности.

ПК-17. Сотрудничать со специалистами других творческих профилей – композиторами, художниками, участниками постановочной группы.

Курс дисциплины «Вокальный ансамбль» рассчитан на 544 часа, из них:
для очной формы получения образования - 240 часов (практических)
аудиторных занятий, 304 часа - самостоятельная работа;
для заочной формы получения образования – 50 часов (практических)
аудиторных занятий, 494 часа - самостоятельная работа.

Формами текущей аттестации является:

для дневной (очной) формы получения образования – экзамен во 2, 4, 7 семестрах;

для заочной формы получения образования – зачет в 3 семестре, экзамен в 6, 9 семестрах.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Введение

Учебная дисциплина «Вокальный ансамбль» как научная и учебно-практическая дисциплина. Цели и задачи, взаимосвязь с другими профильными учебными дисциплинами («Постановка голоса», «Вокал», «Теория музыки», «Мастерство актера», «Сценическая речь», «Голосо-речевой тренинг», «Сценическое движение», «Постановка номера», «История искусства эстрады»).

Тема 1. «Вокальный ансамбль»: основные понятия

«Вокальный ансамбль»: основные понятия. Несколько значений: ансамбль как группа совместно выступающих певцов, ансамбль как музыкальное произведение, ансамбль как отдельный номер в концертно-сценических жанрах для вокального коллектива, ансамбль как характеристика ансамблевого звучания, согласованность коллективного исполнения (ритмический, динамический, агогический, тембровый, дикционный, стилевой, композиционно-драматургический и т. д. ансамбль).

РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Тема 2. «Вокальный ансамбль»: техническое обеспечение дисциплины

Техника безопасности при работе с оборудованием. Правила работы со звукоусиливающей и звукообработывающей аппаратурой. Микрофоны (количество соответствует числу вокалистов в ансамбле). Компьютерное оборудование с соответствующим программным обеспечением. Фортепиано или инструментальный состав.

Тема 3. Основные составы вокального ансамбля: дуэт, трио, квартет.

Особенности исполнения

Вокальный ансамбль – организованный коллектив певцов, владеющий необходимыми вокально-техническими навыками и художественно-

выразительными средствами, передающими содержание исполняемого произведения.

Виды и типы вокального ансамбля. Основные составы вокального ансамбля от 2-х до 12 человек (дуэт, трио, квартет, квинтет...). Тип ансамбля по составу голосов - женский, мужской, смешанный, детский.

Тема 4. Репертуар. Распределение по голосовым партиям

Принцип подбора репертуара в вокальном ансамбле зависит от количества певцов в коллективе, вокально-технических и исполнительских возможностей коллектива.

Специфика распределения певцов по голосовым партиям заключается в единстве исполнительской манеры звукоизвлечения, тембральной совместимости, тесситурных возможностях, классификации певческих голосов.

РАЗДЕЛ 2. КОМПОНЕНТЫ АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА КАК СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ

Тема 5. Основы певческого дыхания в ансамблевом исполнении.

Принципы «цепного дыхания», понятие цезуры

Выработка одинаковых приемов дыхания в вокальном ансамбле. Техника певческого дыхания и характер произведения. Дыхание как средство выразительности. Связь певческого дыхания с такими элементами вокально-ансамблевой техники как: атака звука, звукообразование, интонирование, артикуляция, фразировка, динамика, агогика.

Понятие «цепной» тип дыхания, выработка навыков, специфика цепного дыхания в ансамбле.

Понятие цезуры.

Тема 6. Роль единой атаки звука и манеры звукоизвлечения в вокальном ансамбле. Ансамблевое интонирование. Унисонное и многоголосное пение

Понятие атака звука. Ее виды (мягкая, твердая, придыхательная) в ансамблевом исполнении. Выработка навыка ансамблевой атаки: единство приемов дыхания. Взаимосвязь единой атаки звука и единой манеры звукоизвлечения, ее значение в вокальном ансамбле.

Понятие ансамблевое интонирование. Правила интонирования в вокальном ансамбле. Особенности интонирования мажора, минора, интервалов, аккордов, ладов, звукорядов, функциональных гармоний.

Понятие строй в вокальном ансамбле. Гармонический и мелодический строй (вертикальный и горизонтальный строй). Развитие навыков чистого интонирования.

Унисонное пение. Развитие вокального слуха, гармонического слуха (приемы и вокально-хоровые упражнения).

Тема 7. Дикционный ансамбль. Орфоэпия в вокальном ансамбле

Вопросы певческой дикции и артикуляции (отличие вокальной дикции от речевой). Особенности артикуляции в ансамблевом пении. Навыки дикционного ансамбля: вокальные гласные, вокальные согласные, «открытые» и «закрытые» слоги, перенос согласных звуков, произношение замыкательных согласных (окончание фраз), скэтовая речь.

Особенности вокально-фонетической позиции и орфоэпии в ансамблевом исполнении. Орфоэпия различных языковых культур. Дикция и характер произведения. Дикция и стиль исполнения.

Тема 8. Темпоритм, динамика, агогика, нюансировка, фразировка: принципы работы в вокальном ансамбле. Основные исполнительские штрихи

Понятие метроритмический ансамбль. Выработка навыка ритмической пульсации (воспитание ритмической самоорганизации, работа со сложными ритмическими структурами: синкопированный, пунктирный ритм, полиритмия).

Понятие динамический ансамбль. Достижение динамического баланса между голосами исполнителей и вокальными партиями. Динамический ансамбль в различных вокальных произведениях: гармонического, полифонического, гомофонно-гармонического вида.

Агогика и нюансировка в ансамблевом исполнении.

Понятие вокальная фразировка. Сопоставление музыкальной фразы и литературной строфы: смысловые кульминации. Устранение дефектов фразировки (короткие фразы, расчленение по слогам, подчеркивание в оstinatном движении, выделение сильных долей, ударение окончаний фраз и т.д.).

Основные исполнительские штрихи: staccato, non legato, legato в ансамблевом исполнении.

Тема 9. Художественный образ. Исполнительская интерпретация.

Сценическое воплощение. Психологические процессы

Художественный образ в вокальном ансамблевом исполнении. Композиционно-драматургические особенности.

Вопросы исполнительской интерпретации.

Подготовка сценического номера: движение как пластическое воплощение музыкального образа. Сочетание ансамблевого пения и сценического движения.

Психологические процессы: внимание, память, повторение, воображение, настроение, переживание, воля.

РАЗДЕЛ 3. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ РАЗЛИЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ И ЖАНРОВ

Тема 10. Особенности пения a cappella. Особенности исполнения в составе back-vokal

Вокальный ансамбль a cappella. Развитие музыкального слуха при пении a cappella. Вокальный ансамбль в роли аккомпанемента (a cappella).

Специфика пения в группе back-vocal. Навыки пения в составе группы back-vocal. Взаимодействие группы back-vocal с сольной партией (особенности голосоведения, унисон, параллельное движение, антифон, контрапункт, диалог, аккордовое и унисонное глиссандо, подражание инструментам и т.д.). Понятие рифа. Правила создания партий back-vocal. Сценические движения и back-vocal.

Тема 11. Вокальные ансамбли поп - и рок музыки: особенности исполнения

Специфика исполнения вокальным ансамблем поп - и рок музыки. Разнообразие стилей и жанров современной эстрадной вокальной музыки. Solo и вокальный ансамбль (особенности исполнения). Импровизация в вокальном ансамбле (особенности исполнения). Вокально-инструментальные составы.

Тема 12. Вокальные ансамбли folk музыки: особенности исполнения

Специфика исполнения вокальным ансамблем folk музыки. Особенности исполнения: тембральная характеристика звука – «белый» звук, переменные лады, мажоро-минор, лады народной музыки – тонкости интонирования, звукоподражающие эффекты, элементы полифонии, стилизация, использование отдельных folk элементов в композициях folk-modern и т.д.

Тема 13. Вокальные ансамбли jazz музыки: особенности исполнения

Специфика исполнения вокальным ансамблем jazz музыки. Особенности исполнения: стилистика, штрихи, манера, свинговая пульсация, скэт, импровизация и т.д. Джазовые композиции. Специфика исполнения госпел. Популярные вокальные композиции в джазовой стилистике.

Тема 14. Вокальные ансамбли в мюзикле, рок-опере, водевиле: особенности исполнения

Специфика исполнения вокальных ансамблей – драматургического действия, ансамбль солистов - дуэты, трио, квартеты..., хоровые сцены, ансамбль в роли аккомпанемента. Характерные черты: полистилистика и полижанровость. Ансамблевое пение и сценическое движение.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

для дневной (очной) формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
		Всего	Практические (ауд.) занятия		
1	Введение. «Вокальный ансамбль»: основные понятия.		2	2	
РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ					
2	«Вокальный ансамбль»: техническое обеспечение дисциплины.		1	2	
3	Основные составы вокального ансамбля: дуэт, трио, квартет Особенности исполнения.		4	10	
4	Репертуар. Распределение по голосовым партиям.		4	10	
РАЗДЕЛ 2. КОМПОНЕНТЫ АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА КАК СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ					
5	Основы певческого дыхания в ансамблевом исполнении. Принципы «цепного дыхания», понятие цезуры.		10	15	
6	Роль единой атаки звука и манеры звукоизвлечения в вокальном ансамбле. Ансамблевое интонирование. Унисонное и многоголосное пение.		15	20	
7	Дикционный ансамбль. Орфоэпия в вокальном ансамбле.		10	15	
8	Темпоритм, динамика, агогика, нюансировка, фразировка: принципы работы в вокальном ансамбле. Основные исполнительские штрихи.		14	20	
9	Художественный образ. Исполнительская интерпретация. Сценического воплощение. Психологические процессы.		10	15	
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ РАЗЛИЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ И ЖАНРОВ					
10	Особенности пения а саррелла. Особенности исполнения в составе back-vokal.		30	35	
11	Вокальные ансамбли поп - и рок музыки: особенности исполнения.		50	55	
12	Вокальные ансамбли folk музыки: особенности исполнения.		25	30	
13	Вокальные ансамбли jazz музыки: особенности исполнения.		35	40	
14	Вокальные ансамбли в мюзикле, рок-опере, водевиле: особенности исполнения.		30	35	
	Всего	544	240	304	Экзамен - 2,4,7 семестрах

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА

для заочной формы получения высшего образования

Номер раздела, темы	Название раздела, темы	Количество аудиторных часов		Самостоятельная работа	Форма контроля знаний
		Всего	Практические (ауд.) занятия		
1	Введение. «Вокальный ансамбль»: основные понятия.		1	5	
РАЗДЕЛ 1. ИСКУССТВО ВОКАЛЬНОГО АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНЕНИЯ					
2	«Вокальный ансамбль»: техническое обеспечение дисциплины.		1	4	
3	Основные составы вокального ансамбля: дуэт, трио, квартет Особенности исполнения.		1	5	
4	Репертуар. Распределение по голосовым партиям.		1	5	
РАЗДЕЛ 2. КОМПОНЕНТЫ АНСАМБЛЕВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА КАК СРЕДСТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ					
5	Основы певческого дыхания в ансамблевом исполнении. Принципы «цепного дыхания», понятие цезуры.		2	30	
6	Роль единой атаки звука и манеры звукоизвлечения в вокальном ансамбле. Ансамблевое интонирование. Унисонное и многоголосное пение.		4	35	
7	Дикционный ансамбль. Орфоэпия в вокальном ансамбле.		2	30	
8	Темпоритм, динамика, агогика, нюансировка, фразировка: принципы работы в вокальном ансамбле. Основные исполнительские штрихи.		4	35	
9	Художественный образ. Исполнительская интерпретация. Сценического воплощение. Психологические процессы.		2	30	
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ ВОКАЛЬНЫМ АНСАМБЛЕМ РАЗЛИЧНЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ И ЖАНРОВ					
10	Особенности пения а cappella. Особенности исполнения в составе back-vokal.		6	55	
11	Вокальные ансамбли поп - и рок музыки: особенности исполнения.		8	90	
12	Вокальные ансамбли folk музыки: особенности исполнения.		4	50	
13	Вокальные ансамбли jazz музыки: особенности исполнения.		8	60	
14	Вокальные ансамбли в мюзикле, рок-опере, водевиле: особенности исполнения.		6	60	
	Всего	54 4	50	494	Зачет – 3, экзамен – 6, 9 семестры

ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Требования к выполнению самостоятельной работы студентов

№ п/п	Название раздела, темы	Кол-во часов на СРС	Задание	Форма выполнения	Цель или задача СРС
1	«Вокальный ансамбль»: основные понятия.	2 (5)	Проработать литературу по теме	Изучение литературы, прослушивание аудио- и видеозаписей	Усвоить и систематизировать основные теоретические понятия
2	«Вокальный ансамбль»: техническое обеспечение дисциплины.	2 (4)	Проработать справочную литературу по теме	Изучение литературы по данной теме	Усвоить и систематизировать основные теоретические понятия
3	Основные составы вокального ансамбля: дуэт, трио, квартет. Особенности исполнения.	10 (5)	Изучить основные составы вокального ансамбля	Прослушивание аудио- и видеозаписей, изучение нотного материала	Усвоить знания об основных составах вокального ансамбля
4	Репертуар. Распределение по голосовым партиям.	10 (5)	Проанализировать нотный материал и распределить по голосам	Проработка нотного материала	Уметь подобрать репертуар и распределить по вокальным партиям
5	Основы певческого дыхания в ансамблевом исполнении. Принципы «цепного дыхания», понятие цезуры.	15 (30)	Проработать комплекс дыхательных упражнений	Выполнение комплекса упражнений для певческого дыхания.	Усвоить и уметь применять на практике комплекс дыхательных упражнений
6	Роль единой атаки звука и манеры звукоизвлечения в вокальном ансамбле. Ансамблевое интонирование. Унисонное и многоголосное пение.	20 (35)	Проработать литературу по теме. Изучить аудио- и видеоматериалы	Изучение литературы, аудио- и видеоматериалов	Усвоить и систематизировать знания по данной теме
7	Дикционный ансамбль. Орфоэпия в вокальном ансамбле.	15 (30)	Изучить литературу по теме. Просмотреть аудио- и видеоматериалы	Проработка литературы по данной теме, аудио- и видеоматериалов	Усвоить и систематизировать знания по данной теме

8	Темпоритм, динамика, агогика, нюансировка, фразировка: принципы работы в вокальном ансамбле. Основные исполнительские штрихи	20 (35)	Проработать вокальную литературу по теме. Изучить аудио- и видеоматериалы	Изучение вокальной литературы по данной теме, прослушивание аудио- и видеоматериалов	Усвоить и систематизировать знания по данной теме
9	Художественный образ. Исполнительская интерпретация. Сценического воплощение. Психол. процессы.	15 (30)	Изучить литературу по теме. Просмотреть аудио- и видеоматериалы	Проработка литературы по данной теме, аудио- и видеоматериалов	Усвоить и систематизировать знания по данной теме
10	Особенности пения а cappella. Особенности исполнения в составе back-vokal.	35 (55)	Проработать комплекс вокальных упражнений для пения в технике а cappella	Выполнение комплекса вокальных упражнений для пения в технике а cappella	Усвоить и уметь применять на практике вокальные упражнения для пения в технике а cappella
11	Вокальные ансамбли поп- и рок музыки: особенности исполнения.	55 (90)	Прослушать аудиоисточники, просмотреть видеоматериалы. Посетить концерты	Прослушивание аудиоисточников, просмотр видеоматериалов. Посещение концертов.	Усвоить и систематизировать знания по данной теме
12	Вокальные ансамбли folk музыки: особенности исполнения.	30 (50)	Прослушать аудиоисточники, просмотреть видеоматериалы. Посетить концерты	Прослушивание аудиоисточников, просмотр видеоматериалов. Посещение концертов.	Усвоить и систематизировать знания по данной теме
13	Вокальные ансамбли jazz музыки: особенности исполнения.	40 (60)	Прослушать аудиоисточники, просмотреть видеоматериалы. Посетить концерты	Прослушивание аудиоисточников, просмотр видеоматериалов. Посещение концертов	Усвоить и систематизировать знания по данной теме
14	Вокальные ансамбли в мюзикле, рок-опере, водевиле: особенности исполнения.	35 (60)	Прослушать аудиоисточники, просмотреть видеоматериалы. Посетить музыкальные спектакли	Прослушивание аудиоисточников, просмотр видеоматериалов. Посещение музыкальных спектаклей	Усвоить и систематизировать знания по данной теме
Всего:		304 (494)			

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоятельной работы студентов

Самостоятельная работа студентов в рамках учебной дисциплины «Вокальный ансамбль» включает в себя следующие формы:

- анализ, разбор произведений;
- изучение справочной литературы, интернет-ресурсов, нотного материала;
- прослушивание аудиоисточников, просмотр видеоматериалов;
- подготовка к зачетам, экзаменам;
- посещение мастер-классов, концертов, спектаклей.

4.2. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов : учебное пособие / И. Б. Бархатова. – СПб.; М.; Краснодар : Лань : Планета музыки, 2015. – 124 с.
2. Бархатова, И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста. Метод диагностики проблем: учебное пособие / И. Б. Бархатова. – Санкт-Петербург: Лань, 2015. – 59, [2] с. : нот. примеры
3. Белоброва, Е. Ю. Рок-вокалист : учебное пособие / Е. Ю. Белоброва. – 3-е изд. – М. : Музыка, 2002. – 36 с.
4. Белоброва, Е. Ю. Техника эстрадного вокала / Е. Ю. Белоброва. – М. : Музыка, 2002. – 48 с.
6. Берри, С. Голос и актер / Сисели Берри ; пер. с англ. И. Ю. Васильевой. – М. : Моск. фонд сохранения культуры, 1996. – 36 с.
7. Витт, Ф. Ф. Практические советы обучающимся пению / Ф. Ф. Витт. – Л. : Музыка, 1968. – 62 с.
8. Гонтаренко, Н. Б. Сольное пение: секреты вокального мастерства / Н. Б. Гонтаренко. – 3-е изд. – Ростов н/Д : Феникс, 2007. – 155, [5] с.
9. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев ; при участии А. С. Яковлевой. – М. : Музыка, 2000. – 366, [1] с.
10. Дрангай, М. Л. Вокал : учеб.-метод. комплекс для студентов специальности 1-17 03 01 Искусство эстрады (по направлениям), направление специальности 1-17 03 01-03 Искусство эстрады (пение) [Электронный ресурс] / Сост. М. Л. Дрангай. – Электрон. дан. (0,8 Мб). – Минск : Институт современных знаний имени А. М. Широкова, 2019. – 117 с. – 1 электрон. опт. диск (CD).
11. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг / В. В. Емельянов. – 5-е изд., стер. – СПб. : Лань, 2007. – 191 с.
12. Карягина, А. В. Джазовый вокал: практ. пособие для начинающих (+ CD) / А. В. Карягина. – 1-е изд. – М. : Лань, 2008. – 46 с.
13. Кинус, Ю. Г. Импровизация и композиция в джазе / Ю. Г. Кинус – Ростов н/Д : Феникс, 2008. – 188, [1] с.
14. Козлянинова, И. П. Произношение и дикция / И. П. Козлянинова. – 2-е изд., доп. – М. : Всерос. театр. об-во, 1977. – 151, [1] с.

15. Конен, В. Д. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века / В. Конен. – Москва : Музыка, 1994. – 157, [3] с.
16. Конников, А. П. Мир эстрады / А. П. Конников. – М. : Искусство, 180. – 272 с.
17. Королев, О. К. Краткий энциклопедический словарь джаза, рок-, поп-музыки: термины и понятия / О. К. Королев. – М. : Музыка, 2006. – 168 с.
18. Культура сценической речи : сб. ст. / И. Ю. Промптова [и др.]. – М. : Всерос. Театр. об-во, 1979. – 413, [2] с.
20. Малишева В.П., Вокальный ансамбль в классе эстрадного пения / В.П. Малишева – М. : Планета музыки, 2022. – 60 с.
21. Менабени, А. Г. Методика обучения сольному пению / А. Г. Менабени.– М. : Просвещение, 1987. – 95 с.
22. Морозов, В. П. Искусство резонансного пения / В. П. Морозов. – М. : ИП РАН: МГК им. П. И. Чайковского, 2002. – 496 с.
23. Плужников, К. И. Механика пения. Принципы постановки голоса / К.И. Плужников. – СПб. : Композитор, 2006. – 88 с.
24. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала : учеб. пособие для начинающих и профессионалов / Л. В. Романова. – СПб. : Лань, 2007. – 37, [3] с. + 1 электрон. опт. диск (DVD-ROM).
25. Силантьева, И. И. Путь к интонации: психология вокально-сценического перевоплощения / И. И. Силантьева. – М. : КМК, 2009. – 644 с.
26. Силантьева, И. И. Актер и его AlterEgo: психология актерского творчества / И. И. Силантьева, Ю. Клименко. – М. : Грааль, 2000. – 562, [2] с.
27. Степурко, О. Скэт-импровизация / О. Степурко. – М. : Камертон, 2007. – 76 с.
28. Холопова, В. Н. Музыкальный ритм : очерк / В. Н. Холопова. М. : Музыка, 1980. – 72 с.
- 29.25. Чишко, О. С. Певческий голос и его свойства / О. С. Чишко. – Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1966. – 48 с.
30. Юдин, С. П. Певец и голос. О методологии и педагогике пения / С. П. Юдин. – 2-е изд. – М. : URSS: ЛИБРОКОМ, 2013. – 136, [2] с.

4.3. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Анализ вокальных произведений : учебное пособие / Е. А. Ручьевская [и др.] ; ред. О. П. Коловский. – Л. : Музыка, Ленингр. отд-ние, 1988. – 64 с.
2. Бархатова, И. Б. Постановка голоса эстрадного вокалиста: метод диагностики проблем : учебное пособие. / И. Б. Бархатова. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2015. – 349 с.
3. Великие мюзиклы мира : попул. энцикл. / науч. ред. И. Емельянова. – М. : ОЛМА-пресс, 2002. – 703 с.
4. Григорьев, В. Ю. Исполнитель и эстрада / В. Григорьев. – М. : Классика-XXI, 2006. – 156 с.

5. Енукидзе, Н. И. Популярные музыкальные жанры. Из истории джаза и мюзикла : учебное пособие / Н. И. Енукидзе. – М. : Росмэн-Пресс, 2004. – 125 с.
6. Климук, И. Я. Изучение музыки популярных жанров XXI в.: история молодежной субкультуры : метод. пособие / И. Я. Климук. – Могилев : МГУ им. А. А. Кулешова, 2001. – 54 с.
7. Козлов, А. Рок: истоки и развитие / А. Козлов. – М. : Музыка, 1998. – 191 с.
8. Конен, В. Дж. Третий пласт: новые массовые жанры в музыке XX века / В. Дж. Конен. – М. : Музыка, 1994. – 160 с.
9. Медушевский, В. В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки / В. В. Медушевский. – М. : Музгиз, 1958. – 80 с.
10. Меркс, Э. Уроки самбы и босановы / Э. Меркс. – СПб. : Композитор, 1998. – 29 с.
11. Нисбетт, А. Применение микрофонов / А. Нисбетт. – М. : Искусство, 1981. – 173 с.
12. Оськина, С. Е. Музыкальный слух. Теория и методика развития и совершенствования / С. Е. Оськина, Д. Г. Парнес. – М. : АСТ, 2001. – 80 с.
13. Работнов, Л. Д. Основа физиологии и патологии голоса: певцов : учебное пособие / Л. Д. Работнов. – 2-е изд. – Издательство «Планета музыки», 2016. – 224 с.
14. Романова, Л. В. Школа эстрадного вокала: учебное пособие, 3-е изд. / Л. В. Романова. – М.: Лань, 2007. – 40с.
15. Симоненко, В. С. Мелодии джаза / В. С. Симоненко. – Киев : Муз. Украина, 1984. – 318 с.
16. Симоненко, В. С. Лексикон джаза / В. С. Симоненко. – Киев : Муз. Украина, 1981. – 111 с.
17. Станиславский, К. С. Работа актера над собой / К. С. Станиславский. – М. : Искусство, 1951. – 389 с.
18. Чехов, М. О технике актера / М. Чехов. – М. : Искусство, 1986. – 98 с.