

ОБРАЗЦОВЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Образцовые творческие каникулы» в новой редакции (далее – Программа) АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (далее-Академия) определяет цели и задачи Программы, порядок организации и ее проведения в условиях выполнения мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и по противодействию ее распространения в Санкт-Петербурге. Программа в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией пройдет в измененном формате с применением дистанционных технологий.

Дистанционное обучение – способ организации процесса обучения, основанный на применении современных информационных и телекоммуникационных, образовательных технологий, позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного контакта между преподавателем и обучающимися. Внедрение дистанционного обучения позволяет Академии расширить свои возможности в осуществлении образовательной деятельности в различных условиях, в том числе при изменении режимов работы Академии по санитарно-эпидемиологическим причинам.

Программа имеет **художественную направленность** и ориентирована на содействие реализации творческой индивидуальности учащихся, приобщению их к художественному творчеству средствами вокального и изобразительного искусства.

Программа реализуется в рамках детского отделения Академии по направлениям «Основы эстрадно-джазового вокала» и «Изобразительное искусство».

Идея создания Академии принадлежит великой певице — народной артистке СССР Елене Васильевне Образцовой. Целью открытия Международной Академии Музыки является создание нового типа внешкольного и дополнительного профессионального преподавания, учитывающего особенности и индивидуальность каждого учащегося, а также закладывающего основы не только музыкальной культуры, но и художественно-эстетического воспитания детей. Академия - настоящая творческая лаборатория как для детей, так и для взрослых, она отвечает потребностям современного общества в художественно-эстетическом воспитании, дает возможность культурного развития и творческой самореализации.

Актуальность программы. Санкт-Петербург - центр развития мировой культуры не только России, но и Европы. Являясь крупнейшим российским и европейским туристическим центром, ежегодно принимает миллионы туристов, в том числе школьников и студентов, стремящихся познакомиться с лучшими образцами мировой культуры в залах знаменитых музеев, выставочных залов, театров, филармонии, исторических концертных залах и т.п. Данная региональная особенность Санкт-Петербурга ставит соответствующие задачи и для дополнительного образования: помимо развития юного творческого потенциала, общей культуры, коммуникативных навыков учащихся, необходимо создавать условия для сохранения культурных традиций, исполнительского вокального и художественного мастерства, возрождению связи между поколениями и созданием системы преемственности и передачи лучшего педагогического опыта.

Программа дает возможность талантливым, одаренным детям во время школьных каникул принять участие в дистанционной форме в образовательной программе «Образцовые творческие каникулы».

Новизна программы состоит в том, что она является интенсивной, комплексной и включает себя как специальные предметы, так и дисциплины, развивающие творческие способности и эстетический кругозор в рамках детского эстрадно-джазового вокального исполнительства и изобразительного искусства.

Адресат программы: программа предназначена для детей и подростков, проживающих во всех регионах Российской Федерации, в возрасте от 8 до 15 лет, проявляющих способности в занятиях эстрадно-джазовым вокалом и изобразительным искусством.

Для занятий по направлению эстрадно-джазового вокала требуются предварительная подготовка, наличие базовых знаний и навыков в объеме программы «Сольное пение. Эстрадно-джазовый вокал». В случае наличия противопоказаний по здоровью, родители участника обязаны информировать Академию.

Цель программы: развитие юного творческого потенциала, индивидуальных способностей творческих, одаренных детей путем получения определенных практических навыков и знаний, направленных на повышение вокального, культурного и художественно-эстетического уровня. Передача лучшего педагогического опыта.

Задачи программы:

- создание условий для поддержки и развития одаренности в сфере вокального и изобразительного искусства;

- приобщение к музыкальному и изобразительному искусству с целью формирования духовно-нравственного общества в целом;
- содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных направленностей для детей субъектов Российской Федерации.

• **Обучающие:** •

- развитие и приобретение новых исполнительских вокальных умений и навыков,
- развитие и приобретение новых знаний и умений в области изобразительного искусства
- развитие и приобретение новых знаний и умений актерского мастерства необходимых для выступления на сцене, выразительность исполнения, основанный на осознанном анализе исполняемого произведения.

• **Развивающие:**

- развить общекультурные знания: знание основ культурного наследия классического и современного музыкального и изобразительного искусства

3. Воспитательные:

- повышение общего уровня художественно-эстетического развития детей.

Основные принципы построения программы:

- принцип интерактивности, выражающийся в возможности постоянных контактов всех участников образовательных отношений с помощью: официального сайта Академии, электронной почты, социальных сетей, онлайн-уроков на платформе Zoom;

- принцип комплексного подхода, в программу обучения включены учебные курсы (онлайн занятия), которые требуют присутствия в строго определенное время обучающегося перед компьютером, а также учебные курсы (видеолекции, видеоуроки т т.п.) которые могут осваиваться в свободном режиме или в рекомендуемой последовательности.

- интенсивности и объективности оценивания учебных достижений учащихся;

- предоставление обучающимся возможности освоения образовательных программ, непосредственно по месту жительства или временного пребывания (нахождения);

- принцип гибкости, дающий возможность участникам образовательных отношений работать в необходимом темпе и в удобное для себя время, не посещая занятий обучающимися, в частности в период угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- принцип творчества и взаимного информационного обмена в духе сотрудничества;

Объем и срок освоения программы

Проведение занятий планируется в течении одной-двух недель по мере формирования групп.

Продолжительность 1 академического часа составляет - 30 мин.

Режим занятий:

По направлению эстрадно-джазового вокала

для возрастной группы 8-15 лет занятия проходят в течении двух недель по расписанию в режиме онлайн индивидуальных уроков и просмотров видеолекций в общем объеме 14 ак.часов.

по направлению изобразительное искусство:

Группа – до 6 чел

для возрастной группы 8-11 лет занятия проходят в течении одной недели по расписанию в режиме онлайн групповых уроков и просмотров видеолекций в общем объеме 14 ак.часов.

для возрастной группы 12-15 лет занятия проходят в течении одной недели по расписанию в режиме онлайн групповых уроков и просмотров видеолекций в общем объеме 29 ак.часов.

Форма и порядок организации занятий: проведение занятий планируется в дистанционном режиме в форме индивидуальных онлайн занятий, групповых онлайн занятий (видеоконференции), видеолекций, видеуроков, консультаций.

Для участия в конкурсе участникам необходимо в определенные сроки заполнить - анкету-заявку на участие в программе по установленной форме с разрешением на обработку персональных данных, с учетом требований законодательства РФ от законного представителя участника

и направить следующие документы и материалы. на электронный адрес obraztsovaacademy@gmail.com:

- копию документа, удостоверяющего дату рождения или копию паспорта (в отсканированном виде в формате .PDF или .JPEG);

- участникам направления «Эстрадно-джазовый вокал» нужно предоставить видеопрезентации выступления (на концерте, индивидуальная

запись и т.п.), которое демонстрирует вокальные способности ребенка. Ссылку на запись можно указать в анкете или прислать видео на почту

Академия принимает заявки и материалы от участников программы, формирует группы, информирует участников программы о зачислении на обучение по адресу электронной почты. Участники программы получают расписание, логины и пароли доступа к методическим материалам программы.

Преимущество участия в программе предоставляется детям, которые достигли высоких результатов в творческой деятельности (участие в конкурсах, фестивалях, концертных программах, выставках и т.д.)

По окончании обучения участники получают в электронном виде Сертификат об обучении по соответствующей программе.

Особенности организации программы:

Программа реализуется Академией при поддержке Министерства просвещения России, за счет субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку деятельности Академии.

Участникам интенсивной программы представится возможность расширить знания и повысить уровень вокального и изобразительного мастерства, узнать особенности исполнительства, узнать новое о стилях и жанрах вокальном и изобразительном искусствах.

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возрастных особенностей и интересов учащихся, их способности усваивать материал.

Настоящая программа реализует комплексный подход к обучению и развитию каждого обучающегося.

Педагог имеет право в зависимости от творческих способностей, интересов и активности учащихся изменить количество часов внутри тематического планирования программы, отводимых на изучение тем.

Содержание программ

Встреча с Академией и знакомство с программой для ребят начнется с виртуального знакомства с Международной Академией Музыки Елены Образцовой, которая расположилась в историческом центре Санкт-Петербурга, четырехэтажном здании XVIII столетия, находящемся на Невской линии внутреннего кольца Большого Гостиного Двора. В холле первого этажа Академии расположился тихий и уютный уголок памяти великой оперной певицы Елены Васильевны Образцовой – идейного вдохновителя и основателя

Академии. В экспозиции представлены ценные и значимые вещи для Елены Васильевны: ее почетные награды (ордена, медали), личные вещи, грамоты, ноты, клавиры и даже студенческие билеты. Коллекция была бережно собрана и сохранена ее единственной дочерью Еленой Макаровой и передана на хранение Академии. Вокальные классы носят названия знаменитых опер, в которых исполняла партии Елена Образцова: «Кармен», «Пиковая дама», «Сельская честь», «Царская невеста», «Борис Годунов», «Дон Карлос» и «Аида». Участники программы узнают о пятилетней истории развития Академии, о творческих страницах ее деятельности, главных проектах, педагогах и обучающихся, которыми гордится Академия. Именно об этом и мечтала Елена Васильевна. Обращаясь к потомкам, Елена Образцова сказала: «Работайте во благо культуры России, чтобы не прерывалась связь времен». Международная Академия Музыки стремится во всем воплотить наставление великой русской певицы: от оборудования классов лучшими инструментами для учебного и творческого процесса до создания особой атмосферы, располагающей к процессу созидания. Участники программы посмотрят видеозаписи и фильм об Академии.

В Академии в рамках сотрудничества с Русским музеем открыт филиал информационного центра «Русский музей: виртуальный филиал». Это масштабный международный культурно-просветительский проект, который является цифровой квинтэссенцией Русского музея, представляющей коллекцию музея в электронном виде в формате мультимедийных фильмов, интерактивных программ и компьютерных игр. Обширная медиатека виртуального филиала является прекрасным источником для разработки разнообразных просветительских и образовательных программ Академии для детей. Занятия на основе цифровых ресурсов Русского музея способствуют развитию у детей художественного вкуса, чувства стиля, красоты и гармонии. Так в содержание программ будут включены тематические видеолекции.

Направление «Основы эстрадно-джазового вокала»

Вокальное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов – он должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной дикцией, а главное уметь донести до зрителя образ исполняемого произведения.

Особенность программы заключается в формировании определенных вокальных и актерских исполнительских знаний с учетом особенностей современного вокального искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры, музыки и слова.

Программа реализуется с использованием дистанционных технологий; видеолекций, индивидуальных занятий в режиме онлайн, групповых онлайн занятий в режиме видеоконференций, консультаций.

При реализации программы педагоги используют и координируют все практические навыки, приобретенные учащимися при освоении занятий по программам обучения эстрадно-джазовому вокалу, расширяя их творческие способности и возможности в процессе участия в музыкально-творческом проекте.

Содержание обучения

I. Сольное пение. Индивидуальный вокал.

Тестирование. Перед началом занятий, получив видео или аудио материалы, проводится необходимый анализ технических возможностей ученика. Определяется тип голоса, вокальный диапазон, состояние голосового аппарата (острота мутационного периода). Выявляются (в случае наличия) проблемы логопедического характера, морфологические отклонения (не правильный прикус, другие заболевания). В случае возникновения вопросов, осуществляется связь с родителями, или с вокальным педагогом.

Оценивается интонационная и ритмическая точность в построении музыкальных фраз, подвижность артикуляционного аппарата, артистизм исполнения, наличие средств выразительности.

Дидактический материал. Производится подготовка дидактических материалов – комплекса развивающих технических упражнений. Обучающемуся предоставляется комплекс видеоуроков. Записанные вокальные упражнения имеют обязательные образцы, исполненные вокальным педагогом. Также, в зависимости от предлагаемой для изучения темы, педагогом высылаются музыкальный материал, рекомендованный для аудирования и последующего анализа.

Темы видеоуроков:

Разбор устройств структур голосового аппарата и их взаимосвязь:

- Истинные голосовые связки
- Гортань
- Мягкое небо
- Язык
- Губы
- Нижняя челюсть

Вокальный тренинг:

- Упражнение на подвижность гортани
- Упражнение для артикуляционного аппарата (губы и челюсть)

Проведение первого урока. Первый урок с учеником начинается с беседы, в процессе которой педагог узнает о его вокальном опыте, пристрастиях, проблемах и желаниях. По результату беседы, определяется вокальный репертуар, рекомендуемый педагогом (учитывается интерес, пристрастия ученика). Песня подбирается с расчетом на динамику в освоении определенных технических аспектов – на развитие диапазона, актерских способностей и т.д. Фонограмма выбранного произведения (и оригинал записи) высылается на почту.

Далее ученик, под руководством педагога, приступает к выполнению высланного заранее технического тренинга («распевок»). Педагог следит за корректностью выполнения упражнений, интересуется о затруднениях, впечатлениях ученика. По окончании выполнения комплекса, преподаватель вносит коррективы в последовательность выполнения заданий, делает акценты на определенных нюансах, разъясняет поставленные задачи.

План индивидуального урока по вокалу.

- **Разминка.**

Небольшой комплекс «Гимнастика для лица». Приведение в тонус мышц, участвующих в процессе фонации.

Певческий вдох – задержка дыхания – выдох. Упражнения на дыхание.

Декламация стихотворения по выбору (басни). Актерская подача, эмоциональность, экспрессия.

- **Технический комплекс.**

Выполнение «распевок». Ученик на своих носителях включает аудио файлы. Преподаватель контролирует грамотность выполнения упражнений, корректирует процесс. Выполняются упражнения на подвижность голосового аппарата, развитие однородного диапазона, микширование регистров, усовершенствования резонаторной системы.

Далее выполняются несколько упражнений на развитие чувства ритма (в зависимости от степени подготовки ученика).

- **Основная часть.**

Исполнение вокальных произведений (воспроизведение фонограмм на носителях ученика). Обсуждение возникших трудностей, удачных пассажей. Работа над произведением – расстановка дыхания, фиксация фразировки, фонетический разбор вокальной строчки. Поиск средств выразительности, работа над образом. Знакомство с новыми вокальными приемами (например, филировка звука, вибрато и т.д.).

- **Формулировка домашнего задания. Рекомендации по выполнению самостоятельной работы. Подведение итогов занятия.**

II. Основы актерского мастерства, сценической речи и сценического движения.

Содержание программы учитывает особенности современного вокального искусства, где исполнитель существует в постоянном синтезе актерской игры, музыки и слова. Вокальные произведения позволяют пройти через большее разнообразие эмоциональных впечатлений, чем в работе над одной ролью в каком-либо монументальном спектакле. Вокальное искусство подразумевает наличие у исполнителя многих талантов – он должен уметь одинаково хорошо петь, пластически двигаться, обладать превосходной дикцией, а главное уметь донести до зрителя образ исполняемого произведения.

Изучение детьми видеоуроков и видеолекций будет способствовать расширению их творческого потенциала, приобретению новых актерских исполнительских знаний и умений, связанных с сущностью исполнительского вокального творчества, с выразительностью и содержательностью сценического действия.

Темы видеозанятий:

- Мастер-класс «Как оживить героя»
- Комплекс видеупражнений. Физическая разминка и ритмопластика. Классическая разминка. Ритмичный танец.
-

III. Презентация творческого проекта

Показ итогов творческой работы направления. Видеопрезентация творческого музыкального проекта в режиме видеоконференции.

Условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимы:

- Обеспечение видеосвязи с педагогом (WhatsApp, Zoom конференция и т.д.);
- Соблюдение расписания занятий;
- Интернет соединение.
- Аудио проигрыватель (для воспроизведения упражнений и фонограмм).
- Зеркало.

Формы контроля освоения программы: видеопрезентация творческого музыкального проекта.

Направление «Изобразительное искусство»

Изобразительное искусство и декоративно – прикладное является источником творческой деятельности. Научить ребенка осознанно использовать различные элементарные основы изобразительной грамоты, пользоваться ими как средством, позволяющим с наибольшей полнотой выражать свои представления об окружающей действительности, передавать в творческой работе настроение, состояние, характер образа, выражать к нему свое отношение – одна из важнейших задач развития детского творчества.

Данная программа носит тематический характер и способствует формированию художественного вкуса учащихся, а так же развивает их технические навыки, которые активно используются ими в дальнейшей самостоятельной творческой деятельности. Кроме того, изучение различных видов декоративно-прикладного и изобразительного искусства, конструирования и технологии художественной обработки материалов дает возможность раскрыть учащимся всё богатство и красоту современного искусства, опираясь на истоки изобразительного творчества.

Возрастная группа 8-11 лет Тема «История образа льва в России»

Изучая и рассматривая историю появления львов в изображениях и скульптурах в России, участники программы погружаются в мир сказки солнечного льва.

На занятиях в технике коллажа участники программы создадут своего уникального исторического декоративного льва. Прикоснутся к навыкам стилизации или упрощения формы. Вспомнят или познакомятся с основами цветоведения. С помощью создания разных фактур изготовят свою цветную бумагу, из которой и создадут уникальный коллаж.

Содержание обучения

1 Введение. Видеолекция в соответствии с заявленной темой «Львиные истории».

2 Творческое проектирование «Лев в декоративно-прикладном творчестве». Обсуждение с детьми реализации творческого проекта. Ознакомление с художественным материалом.

Знакомство творческой команды направления «Изобразительное искусство» с художественными задачей и материалами, в соответствии с темой,

выбранной для творческого показа. выбор самостоятельного задания для изготовления творческой работы.

- **Групповые занятия по изобразительному искусству.**

Выполнение творческих работ.

Темы онлайн занятий:

1. Лев — стилизация формы. Знакомство с понятием «стилизация», как упрощение формы, на базе специализированного дидактического материала.

Знакомство с понятием фактура и текстура. Подготовка цветных листов для коллажа на основе базовых понятий цветоведения и колористики.

2. Лев — макет для аппликации. Разработка собственного макета упрощенной формы льва. Практические занятия по созданию цветных листов для коллажа на базе полученных знаний по основам цветоведения и колористики. Подготовка фона творческой работы.

3. Знакомство с базовыми основами композиции. Понятие замкнутой композиции. Размещение формы в заданном пространстве. Практическая работа по созданию декоративная композиции коллажа на формате А3. Сборка коллажа творческой работы.

4. Понятие завершения композиции, конкретизация, мелкие детали. Детализация декоративной композиции с применением графических средств. Завершение работы.

4. Презентация творческого проекта.

Каждый участник программы готовит видеопрезентацию или фотографию итогов творческой работы с описанием-отзывом об обучении и отправляет по электронной почте в указанные сроки.

Условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимы:

- Создание удобного рабочего места для творческих занятий;
- Соблюдение расписания занятий;
- Обеспечение видеосвязи с педагогом с использованием электронных ресурсов - платформы Zoom;
- Интернет соединение;
- Художественные принадлежности и материал для проведения занятий согласно учебно-тематическому плану:

Акварель, кисти широкие, карандаши цветные, простой карандаш, клей, ножницы, бумага плотная А3, бумага офисная 80 гр. (можно черновики).

Возрастная группа 12-15 лет **Тема «Истории оживших львов Санкт-Петербурга»**

Основная задача программы познакомить участников с профессией художника иллюстратора. В течении интенсивного курса обучающиеся пройдут путь создания книги от замысла до воплощения идеи. Познакомятся как создаются иллюстрации для книги. Узнают какие бывают книги, пройдя небольшой экскурс в мир книг и иллюстраций. На основе своего мини рассказа или сказки, создадут уникальную авторскую книгу с дизайнерскими иллюстрациями и рукописным текстом.

Каждый участник должен выполнить творческое задание, на основе которого будет создавать свой творческий проект:

«Сочинить рассказ-фантазию с главным героем –ожившим львом - жителем Санкт-Петербурга (7-10 предложений). История может быть любой, полет вашей фантазии не ограничивается, но только помните, что главный герой должен быть обязательно ожившим львом. Представьте, как он пошел на прогулку по городу в поисках приключений, или просто прогулялся по набережной, а может зашел в музей или задумался над вековыми наблюдениями, а может решил поделиться историями, воспоминаниями, интересными рассказами и даже мечтами?»

Содержание обучения

- 1 Введение. Видеолекция «Львы стерегут город».**
- 2 Видеолекция «История книги».**
- 3 Творческое проектирование «История ожившего льва в авторской книге». Обсуждение с детьми реализации творческого проекта. Ознакомление с художественным материалом.**

Знакомство творческой команды направления «Изобразительное искусство» с художественными задачей и материалами, в соответствии с темой, выбранной для творческого показа. Обсуждение текста, самостоятельного задания для изготовления творческой работы – авторской книги.

Знакомство с творчеством современных художников иллюстраторов. Иллюстрация как изображение, поясняющее или дополняющее основной текст. Анализ текста. Примеры иллюстраций.

• **Групповые занятия по изобразительному искусству.**
Выполнение работ.

Темы онлайн занятий:

1. Книги и рукописный шрифт. Знакомство с типом написания, формой и характером. Разработка авторского рукописного шрифта с передачей характера текста, через стиль написания.

Изучение материалов и стилей выполнения иллюстрации на базе дидактически материалов.

Ассоциативное цветовое решение книги. Основы цветоведения и колористики. Составление тонального и колористического решения композиции – книги.

2. Книга раскладушка. Разработка макета и эскиза. Раскадровка книжных страниц.

3. Выразительные средства для создания иллюстрации (применение различных художественных материалов и техник). Цвет и фактура. Смешение материалов.

4. Создание оригинального макета книги — иллюстрации. Закладываем базовые элементы. Создание обложки. Заполнение страниц текстом.

5. Детальная проработка иллюстрации, конкретизация, мелкие детали и сборка книги.

4. Презентация творческого проекта.

Каждый участник программы готовит видеопрезентацию или фотографию итогов творческой работы с описанием-отзывом об обучении и отправляет по электронной почте в указанные сроки.

Условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимы:

- Создание удобного рабочего места для творческих занятий;
- Соблюдение расписания занятий;
- Обеспечение видеосвязи с педагогом с использованием электронных ресурсов - платформы Zoom;
- Интернет соединение;
- Художественные принадлежности и материал для проведения занятий согласно учебно-тематическому плану:

Акварель, клей, кисти с острым концом тонкие (№2,3), кисти широкие для заливок фона, цветные карандаши, бумага плотная, бумага офисная -80 гр., можно черновики, ножницы.