

МАСТЕР-КЛАСС «СТУПЕНИ К МАСТЕРСТВУ»

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

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

Идея создания Академии принадлежит великой певице — народной артистке СССР Елене Васильевне Образцовой, которая была обладательницей подлинного музыкального и артистического таланта. Целью открытия Международной Академии Музыки является создание нового типа внешкольного и дополнительного профессионального преподавания, учитывающего особенности и индивидуальность каждого учащегося, а также закладывающего основы музыкальной культуры. Система обучения в Академии продолжает лучшие традиции русской и мировой певческой школы. Академия - настоящая творческая лаборатория для всех поклонников и служителей музыки: как для детей, так и для взрослых.

Актуальность программы. Санкт-Петербург - центр развития музыкальной 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 музыкальной культуры в залах знаменитых театров, филармонии, исторических концертных залах и т.п. Данная региональная особенность Санкт-Петербурга ставит соответствующие задачи и для дополнительного образования: помимо развития музыкальных способностей, общей культуры, коммуникативных навыков учащихся, необходимо создавать условия для сохранения вокальных традиций и исполнительского мастерства, возрождению связи между поколениями и созданием системы преемственности музыкального мастерства.

Программа дает возможность талантливым, одаренным детям принять участие в мастер-классах и встречах с истинными профессионалами своего дела, чтобы из первых рук перенять знания и опыт, накопленный ими за десятилетия служения Музыке.

Педагогический состав, реализующий программу:

Программа «Основы академического вокала»

Педагоги:

Макарова Елена Вячеславовна – директор Академии, педагог по вокалу, лауреат международных конкурсов.

Ковалева Ольга Игоревна – руководитель направления «Основы академического вокала» Академии, Заслуженная артистка РФ

Концертмейстеры

Теплякова Ирина Зиновьевна - лауреат международных конкурсов концертмейстер театра «Мюзик-Холл» и направления «Основы академического вокала» Академии.

Программа «Основы эстрадно-джазового вокала»

Педагоги:

Самсонов Владимир Викторович - заслуженный артист России, солист Государственного Мариинского театра, педагог по эстрадно-джазовому вокалу, руководитель эстрадно-театрального направления Академии;

Максютова Диана Шамилевна – педагог по вокалу Академии, преподаватель кафедры эстрадно-джазового искусства и мюзикла Санкт-Петербургского государственного института культуры, лауреат международных конкурсов.

Ануфриев Александр Николаевич, – педагог по актерскому мастерству Академии и кафедры эстрадного искусства и музыкального театра Российского государственного института сценических искусств, профессиональный актер.

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

Адресат программы: программа предназначена для вокальных педагогов, детей и подростков в возрасте от 8 до 15 лет, проявляющих способности в занятиях академическим и эстрадно-джазовым вокалом, проживающих в городе Севастополе.

Место и дата проведения мероприятия: 26 сентября 2020 — государственное бюджетное образовательное учреждение города Севастополя «Средняя общеобразовательная школа № 57 с реализацией дополнительных программ в области искусств» 299006, Российская Федерация, г. Севастополь, Гагаринский район, ул. Шевченко, д.19,

27 сентября 2020 — государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования города Севастополя «Дворец детского и юношеского творчества» 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, Ленинский район, пр-кт Нахимова, д. 4.

Цель программы: развитие индивидуальных способностей одаренных детей путем получения определенных практических навыков и знаний, направленных на повышение вокального и культурного уровня. **Передача лучшего педагогического опыта.**

Задачи программы:

- создание условий для поддержки и развития одаренности в сфере вокального мастерства;
- создание системы преемственности музыкального мастерства; передача опытными педагогами направлений академического и эстрадно-джазового вокала секретов, особенностей и вокальных традиций исполнительского мастерства Санкт-Петербурга и России.
- выравнивание условий получения образования (обеспечение доступности дополнительного образования для детей с различными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями, в том числе для детей, проявивших выдающиеся способности, детей, проживающих в различных регионах Российской Федерации);
- обеспечение взаимодействия между участниками отношений в сфере образования, в том числе реализация сотрудничества между

различными организациями, реализующими программы дополнительного образования детей.

- **Обучающие:**

- развитие и приобретение новых исполнительских вокальных умений и навыков,

- развитие и приобретение новых знаний и умений актерского мастерства необходимые для выступления на сцене, выразительность исполнения, основанная на осознанном анализе исполняемого произведения.

- **Развивающие:**

- развить общекультурные знания: знание основ культурного наследия классического и современного музыкального и, в частности, вокального искусства.

- **3. Воспитательные:**

- повышение общего уровня культуры и устойчивого интереса к пению.

Основные принципы построения программы:

принцип комплексного подхода (получения определенных практических навыков и знаний, направленных на повышение вокального, актерского мастерства и культурного уровня;

принцип творчества (расширение детьми индивидуального опыта творческой вокально-исполнительской деятельности).

принцип взаимного информационного обмена в духе сотрудничества

Объем и срок освоения программы

Сроки и место реализации программы: программа реализуется в виде выездных занятий в регионы России, количество дней проведения выездных занятий зависит от количества заявленных участников.

Режим занятий: 6 ак. часов (с перерывами от 10 до 45 мин.)

Форма организации занятий: групповая, индивидуально-групповая (проведение мастер-классов).

Особенности организации образовательного процесса:

Занятия будут проходить в форме выездного занятия в

11.00-11.45	Введение. Лекция «Ступени к мастерству» <i>Ведущий Макарова Е.В.</i>
-------------	---

Республику Крым, город Севастополь при поддержке Министерства просвещения России, за счет субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку деятельности Академии.

Программа организуется при поддержке регионального партнера Академии – Правительства Севастополя. Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей материально-технической базы, возрастных особенностей и интересов учащихся, их способности усваивать материал.

Расписание программы 26-27 сентября

11.55-12.40	Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты академического вокального мастерства». «История мировой вокальной музыки и культуры». <i>Ведущий Макарова Е.В.</i>	Мастер-класс. Сольное пение. «История мировой эстрадно-джазовой культуры» <i>Ведущий Самсонов В.В. (1 гр. ЭДВ)</i> <i>Ведущий Максютова Д.Ш. (2 гр. ЭДВ)</i>
12.50-13.35	Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты академического вокального мастерства». «История мировой вокальной музыки и культуры». <i>Ведущий Макарова Е.В.</i>	Мастер-класс. Сольное пение. «История мировой эстрадно-джазовой культуры» <i>Ведущий Самсонов В.В. (2 гр. ЭДВ)</i>
		Мастер-класс. Сольное пение. «История мировой эстрадно-джазовой культуры» <i>Ведущий Максютова Д.Ш. (1 гр. ЭДВ)</i>
13.35-14.35	обед	
14.35-15.20	Основы актерского мастерства и сценического движения <i>Ведущий Ануфриев А.Н.</i>	Мастер-класс. Сольное пение. «История мировой эстрадно-джазовой культуры» <i>Ведущий Самсонов В.В. (2 гр. ЭДВ)</i>
		Мастер-класс. Сольное пение. «История мировой эстрадно-джазовой культуры» <i>Ведущий Максютова Д.Ш. (1 гр. ЭДВ)</i>
15.30-16.15	Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты академического вокального мастерства» <i>Ведущий Макарова Е.В.</i>	Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты эстрадно-джазового вокального мастерства». <i>Ведущий Максютова Д.Ш. (1 гр. ЭДВ)</i>
		Основы актерского мастерства и сценического движения <i>Ведущий Ануфриев А.Н. (2 гр. ЭДВ)</i>
16.25-17.15	Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты академического вокального мастерства». «История мировой вокальной музыки и культуры». <i>Ведущий Макарова Е.В.</i>	Основы актерского мастерства и сценического движения <i>Ведущий Ануфриев А.Н. (1 гр. ЭДВ)</i>
		Мастер-класс. Сольное пение. «История мировой эстрадно-джазовой культуры» <i>Ведущий Самсонов В.В. (2 гр. ЭДВ)</i>
17.15-18.00	Вручение сертификатов <i>Организаторы</i>	

Содержание программы

Учебный план Направление «Основы академического вокала»

№ п/п	Темы	Всего часов	В том числе	
			Теория	Практика
1.	Введение. Лекция «Ступени к мастерству»	1	1	
2.	Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты академического вокального мастерства».	2	0,5	1,5
3.	Основы актерского мастерства и сценического движения	1		1
4	Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты академического вокального мастерства». «История мировой вокальной музыки и культуры».	2	0,5	1,5
ИТОГ О:		6	2	4

- **Вводная лекция. Ступени к мастерству. Вокальное искусство.**

Теория: Ступени к вокальному мастерству. Значение музыки в жизни людей.

- **Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты академического вокального мастерства».**

1. Прослушивание голосов детей с музыкальным сопровождением и без него. В зависимости от возраста, вокальных данных и подготовки анализируем выступление и даются рекомендации по изучению репертуара.

2. Для чего поем упражнения? Просто распеваемся или учимся? Работа и демонстрация упражнений в исполнении детей, работа над вокальной техникой при помощи вокальных упражнений.

3. Главное в вокале-дыхание! Рекомендации по работе с вокальным дыханием для детей с разным уровнем подготовки. Работа над дыханием при помощи игровых упражнений.

4. Освобождаем тело от мышечных зажимов! При помощи движений учимся правильно стоять и петь.

5. Интонация. Учимся понимать свой голос, его полетность и высоту звучания. При помощи игровых упражнений учимся направлять звук.

6. Люблю выходить на сцену или боюсь ее? Учимся правильно мотивировать и выходить на сцену с радостью и знаниями.

7. Знания истории мировой вокальной культуры расширяют духовное пространство, помогают понять смысл исполняемого произведения и творчества, способствуют развитию творческого потенциала.

• **Основы актерского мастерства и сценического движения**

Программа «Основы актерского мастерства и сценической речи» использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по сольному пению, пластическим и музыкальным предметам, включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат обучающегося.

Специфика и новизна данной программы заключается в особенностях 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.

Участие детей в мастер-классе 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.

Практические занятия: Исполнение детьми импровизационных движений под музыку. Оценка наиболее удачных творческих задумок. Погружение в образ (исполнение роли персонажа, меняя позу, жесты, пластику, походку). Проработка отдельных эпизодов. Обработка манеры исполнения, эмоционального состояния.

Условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимы:

- актовый или концертный зал;
- просторный класс для занятий актерским мастерством;
- музыкальный инструмент (фортепьяно);
- музыкальный материал для проведения занятий (нотный материал);
- наличие звуковоспроизводящей аппаратуры;
- фото и видеоаппаратура

Учебный план

Направление «Основы эстрадно-джазового вокала»

№ п/п	Темы	Всего часов	В том числе	
			Теория	Практика
1.	Введение. Лекция «Ступени к мастерству»	1	1	
2.	Мастер-класс. Сольное пение. «История мировой эстрадно-джазовой культуры»	2	0,5	1,5

3.	Основы актерского мастерства и сценического движения	1		1
4	Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты эстрадно-джазового вокального мастерства».	2	0,5	1,5
ИТОГ О:		6	2	4

1. Вводная лекция. Ступени к мастерству. Вокальное искусство.

Теория: Ступени к вокальному мастерству. Значение музыки в жизни людей.

2. Мастер-класс. Сольное пение. «История отечественной и мировой эстрадно-джазовой культуры»

История и становление мировой эстрадно-джазовой музыки. Её возникновение и развитие. Великие композиторы и музыканты, положившие начало появления джаза, рок-н-ролла, рок и поп-музыки. Различные течения и стили эстрадной музыки. От Ирвинга Берлина, и Джорджа Гершвина до Пола Маккартни и Фредди Меркури. Родоначальники джаза, выходцы из Российской империи. Их творчество и влияние на развитие «лёгкой» музыки 20-го века. Произведения, ставшие «джазовыми стандартами».

Джазовый стандарт, особенности работы над «инструментальным» звуком. Формирование вокальной строчки, её зависимость от аккомпанирующего состава. Понятие вариации и импровизации. Формы джазовых стандартов (ААВА, А1А2, понятие «квадрата»), алгоритм работы над джазовым произведением.

Понятие «Джазовый вокал. Свинг». Триольная пульсация.

Понятие «Мюзикл» и «Рок-опера»

Понятие «Рок». Специфика исполнительской техники.

Понятие «Советская песня» и стилистические особенности её исполнения.

Понятие «Старинный романс и городской романс» и стилистика этого жанра.

Понятия «Попса», «Шансон и их стилистические приметы.

Легендарные композиторы, музыканты и певцы этих направлений.

3. Мастер-класс. Сольное пение. «Секреты эстрадно-джазового вокального мастерства».

1. Основы вокальной техники. Анатомия строения голосового аппарата.

2. Понятия «Дыхание» и «Гортань» и технология их взаимодействия в процессе звукоизвлечения.

3. Типы и квалификация женских и мужских голосов.

4. Система выбора вокального репертуара в зависимости от типа голоса, темперамента и тембра исполнителя. Как и по каким критериям надо выбирать вокальные произведения?

5. Многообразие жанров в эстрадно-джазовой музыке. Стили и направления и особенности их вокальных приемов.

6. Что такое вокальный диапазон. Особенности крайних регистров и их обозначение. Понятие «фальцета» и «микста». Понятие «рабочий диапазон». Как правильно подобрать тональность для произведений различных жанров.

7. Самоидентификация и оригинальность, как основа и главная особенность эстрадного вокалиста а- тембр, исполнительская манера, самобытность, внешность, поведение, индивидуальность.

8. Голосовые возможности человека. Что такое вокальные приемы и что такое вокальная техника. С чего начать занятия вокалом. Комплекс упражнений на технику управления дыханием и гортани, и их синхронизация в процессе пения. Работа и структура взаимодействия голосовых связок с воздушным потоком. Медицинские и вокальные аспекты по бережному отношению к голосовым связкам. Виды основных вокальных резонаторов человека. Расширение диапазона за счет вокальной техники.

9. Овладение школой аналитического контроля вокальной технологии при прослушивании сторонних исполнителей, а также и при собственном исполнении. Умение видеть и регулировать внутреннюю работу своих мышечных и связочных групп во время звукоизвлечения.

10. Знание и изучение различных эстрадных жанров и их вокальных стилистических законов. Точные правила вокальных приемов при исполнении произведений в разных стилях. Что такое анализ музыкальных произведений. Вокальное произведение, как представление, спектакль, шоу. Копирование оригинала, как начальная школа исполнительства. Последующий поиск своего стиля исполнения, его основные критерии.

11. Психологические качества вокалиста. Навыки бойца и развитие психологии победителя.

Что такое волнение и как с ним справиться? Как выработать лидерские качества? Как стать увереннее в себе? Собранность, самоконтроль, дисциплина. Как привлечь внимание публики? Работа над образом, имиджем, костюмом, внешностью.

Основы актерского мастерства и сценического движения

Программа «Основы актерского мастерства и сценической речи» использует и координирует все практические навыки, приобретаемые учащимися в процессе освоения уроков по сольному пению, пластическим и музыкальным предметам, включает в работу и физический, и эмоциональный, и интеллектуальный аппарат обучающегося.

Специфика и новизна данной программы заключается в особенностях 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.

Участие детей в мастер-классе 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.

Практические занятия: Исполнение детьми импровизационных движений под музыку. Оценка наиболее удачных творческих задумок. Погружение в образ (исполнение роли персонажа, меняя позу, жесты, пластику, походку). Проработка отдельных эпизодов. Обработка манеры исполнения, эмоционального состояния.

Условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимы:

- актовый или концертный зал;
- просторный класс для занятий актерским мастерством
- музыкальный материал для проведения занятий (нотный материал, цифровой аудио материал на съемном носителе (CD диск, флеш-носитель);
- наличие звуковоспроизводящей аппаратуры;
- звукоусилительная аппаратура с широкополосными микрофонами на стойке и радиомикрофонами;
- фото и видеоаппаратура.