

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ВЫХОДНОГО ДНЯ»

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Творческая мастерская выходного дня» (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 искусства.

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

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 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 искусству.

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

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

Объем и срок реализации программы

Программа рассчитана на 10 учебных академических часов.

Один академический час равен –40 минутам.

Цель программы: развитие юного творческого потенциала, индивидуальных способностей 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 искусства;
- создание системы преемственности мастерства; передача опытными педагогами секретов, особенностей и традиций вокальных школ Санкт-Петербурга;
- воспитание в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости;

- содействие распространению и внедрению лучших практик реализации современных, вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ различных направленностей для детей.

1. Обучающие:

- развитие и приобретение новых исполнительских вокальных умений и навыков,
- развитие и приобретение новых знаний и умений в области изобразительного искусства

2. 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 по Zoom, Whatsapp, онлайн видеотрансляций You Tube и др.;

- 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 обучающимся, в частности в период угрозы распространения коронавирусной инфекции;

- принцип творчества и взаимного информационного обмена в духе сотрудничества.

Условия организации занятий, условия набора в группы:

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 нужно предоставить краткую творческую характеристику (результаты творческой деятельности - участие в конкурсах, фестивалях, концертных программах и т.д.).

Академия принимает заявки 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 (и почтовым отправлением) 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.

Проведение занятий планируется в дистанционном режиме в форме групповых онлайн трансляций мастер-классов, занятий (видеоконференций), видеолекций, видеоуроков, консультаций.

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

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.

Содержание программы

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.

Учебный план Направление «Основы академического вокала»

№ п/п	Темы	Всего ак. часов	В том числе		Форма проведения
			Теория	Практика	
1.	Видеозапись и знакомство с Академией.	1	1		Видеозапись
2	Видеозапись «Прогулка по Санкт-Петербургу»	1	1		Видеозапись
	Виртуальная экскурсия по Русскому	1	1		Видеозапись-

	музею				экскурсия
	Мастер-класс «Секреты академического вокального мастерства»	4		4	Онлайн трансляция через You Tube канал и платформы Zoom конференция
5	Цикл видеоуроков на темы: 1.Итальянский язык в опере. С чего начать? 2. Работа над речитативом на примере арии Генделя «Ombra mai fu» 3. Работа над романсом Неморино из оперы Доницетти»Любовный напиток» «Una furtiva lagrima».	3	3		Видеоурок
Итого		10	6	4	

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

- 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.
- Для чего поем упражнения? Просто распеваемся или учимся? Работа и демонстрация упражнений в исполнении детей, работа над вокальной техникой при помощи вокальных упражнений.
- Главное в вокале – дыхание! Рекомендации по работе с вокальным дыханием для детей с разным уровнем подготовки. Работа над дыханием при помощи игровых упражнений.
- Освобождаем тело от мышечных зажимов! При помощи движений учимся правильно стоять и петь.
- Интонация. Учимся понимать свой голос, его полетность и высоту звучания. При помощи игровых упражнений учимся направлять звук.
- Люблю выходить на сцену или боюсь ее? Учимся правильно мотивировать и выходить на сцену с радостью и знаниями.
- Знания истории мировой вокальной культуры расширяют духовное пространство, помогают понять смысл исполняемого произведения и творчества, способствуют развитию творческого потенциала.

Дидактический материал. В структуру программы включаются дидактические материалы – комплекс развивающих видеоуроков по вопросам работы над

музыкальной фонетикой, стилем и выразительностью текста, исполняемого вокалистом на итальянском языке.

Темы видеоуроков:

1. Итальянский язык в опере. С чего начать?
2. Работа над речитативом на примере арии Генделя «Ombra mai fu»
3. Работа над романсом Неморино из оперы Доницетти «Любовный напиток» «Una furtiva lagrima».

Планируемые результаты :

В результате освоения программы, учащиеся ознакомятся с новой для себя вокальной методикой. Овладеют навыками вокального искусства: техническими и художественными. Освоят новый репертуар, научатся правильно подбирать его и работать с ним. Научатся самостоятельно распеваться, заниматься голосом, правильно учить вокальный материал и анализировать своё выступление.

Материально-технические условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимы:

- актовый зал;
- музыкальный инструмент (рояль);
- музыкальный материал для проведения занятий (нотный материал)
- обеспечение видеосвязи с педагогом (WhatsApp, Zoom конференция, YouTube и т.д.);
- экран,
- техническое обеспечение онлайн трансляции в соответствии с требованиями и тех. характеристиками;
- соблюдение расписания занятий;
- интернет соединение;
- наличие звуковоспроизводящей аппаратуры.

Учебный план

Направление «Основы эстрадно-джазового вокала»

№ п/п	Темы	Всего ак. часов	В том числе		Форма проведения
			Теория	Практика	
1.	Видеоэкскурсия и знакомство с Академией.	1	1		Видеофильм
2	Видеолекция «Прогулка по Санкт-Петербургу»	1	1		Видеолекция

3	Виртуальная экскурсия по Русскому музею	1	1		Видеолекция-экскурсия
4. Мастер-класс «Секреты эстрадно-джазового вокального мастерства»					
4.1	Теоретическая часть - Эстрадно-джазовый вокал - общие сведения	1	1		Мастер-класс в режиме онлайн видеоконференции
4.2	Теория и практика работы над голосовым аппаратом	1	1		
4.3	Практическая часть (исполнительская)	1		1	
4.4	Заключительная часть	1		1	
5	Цикл видеоуроков на темы: 1. Эстрадно – джазовая музыка 2. Наш голос 3. Ровняем гласные 4. Динамика. 5. Ощущения при пении. 6. Самостоятельная работа.	3	3		Видеоурок
Итого		10	8	2	

Мастер-класс. «Секреты эстрадно-джазового вокального мастерства»

Теоретическая часть. Эстрадно-джазовый вокал - общие сведения.

1. Краткий обзор стилей и жанров.
2. Музыка для детей (киномузыка, анимационные фильмы). Знаменитые русские композиторы, писавшие произведения для детей. В. Шаинский, А. Рыбников («Приключения Буратино», «Про красную Шапочку»), Г. Гладков («Бременские музыканты»).
3. Студии «Дисней» и «Пиксар». Викторина на знание песен из мультфильмов.

Техническая часть. «Теория и практика работы над голосовым аппаратом»

1. Комплекс развивающих упражнений на дыхание.
 - Певческий вдох
 - Задержка дыхания
 - Контроль выдоха
 - Игровой турнир по дыхательным упражнениям.

2. Подвижность гортани. «Внимательный зевок»
3. Артикуляционные упражнения. Подвижность языка.
4. Контроль смыкания голосовых складок.
5. Поиск резонанса.
6. Определение рабочего диапазона.
7. Комплекс разогревающих упражнений. Легато. Стаккато.

Практическая часть:

Исполнение музыкального произведения по выбору ученика. Обсуждение.
Разбор технической части.
Работа над образом.
Советы по исполнению произведения.

Заключительная часть:

Рекомендации для самостоятельной работы.

Рекомендации по подбору вокального репертуара, исполнения, эмоционального состояния.

Дидактический материал. В структуру программы включаются дидактические материалы – комплекс развивающих видеоуроков - технических упражнений. Записанные вокальные упражнения имеют обязательные образцы, исполненные вокальным педагогом.

Темы видеоуроков:

1. **Эстрадно – джазовая музыка.** История развития эстрадно–джазовой музыки. Основные стили, жанры, направления, важность их изучения.
2. **Наш голос.** Основные понятия о формировании певческого аппарата. Строение и принципы его работы.
3. **Ровняем гласные.** Частотные характеристики голоса. Фонетический разбор текста. Поиск наилучшего звучания.
4. **Динамика.** Выстраивание вокальной строчки. Развитие музыкального произведения. Работа с метрономом. Акценты.
5. **Ощущения при пении.** Слуховые, мышечные, вибрационные и зрительные ощущения. Твердая, мягкая и придыхательная атака звука.
6. **Самостоятельная работа.** Как заниматься самостоятельно? Какую работу можно выполнять дома, без преподавателя? Расширение кругозора, развитие творческих способностей, обогащение внутреннего мира.

Планируемые результаты:

Программа Творческой мастерской способствует развитию разносторонней творческой личности, закладывает основы формирования музыкального художественного вкуса, созданию необходимой базы для положительной динамики в освоении тонкостей вокального- эстрадно-джазового искусства.

Основное внимание обучающихся при обучении направлено, на наиболее важные аспекты обучения исполнительскому искусству - развитию технических вокальных навыков и пониманию алгоритмов самостоятельной работы над музыкальным произведением.

Материально-технические условия реализации программы

Для реализации данной программы необходимы:

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