

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 АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» 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.

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 детей и подростков в возрасте от 8 до 17 лет, проявляющих способности в занятиях академическим и эстрадно-джазовым вокалом, проживающих в регионах России.

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 сельской местности и отдаленных территориях);
- 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.

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.

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

Особенности организации образовательного процесса:

Занятия проходят в форме выездных занятий в регионы России при поддержке Министерства просвещения России, за счет субсидий из федерального бюджета на государственную поддержку деятельности Академии. Программа может быть организована при поддержке органов управления образованием в регионах РФ и региональными партнерами Академии.

Программа может корректироваться в процессе работы с учетом возможностей материально-технической базы, 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 программы

Вводная лекция. «Ступени к мастерству. Вокальное искусство».

Теория: Ступени к вокальному мастерству: страх-интерес-комфорт-кураж. Значение музыки в жизни людей.

Направление «Основы академического вокала»

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.

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.

Направление «Основы эстрадно-джазового вокала»

«История отечественной и мировой эстрадно-джазовой культуры»

История становления эстрадно-джазовой музыки. Её возникновение и развитие. Великие композиторы, положившие начало появления джаза. Ирвинг Берлин, Джордж Гершвин. 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 «Свинг». Триольная пульсация.

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.

Мастер-класс. Сольное пение.

«Секреты эстрадно-джазового вокального мастерства».

Проблема подбора вокального репертуара (Как выбрать себе песню?)

Многообразие эстрадно-джазовой музыки. Стили, жанры, направления. Какая песня подходит именно тебе? Узнай свой диапазон. Как правильно подобрать себе тональность. Фонограммы.

Поиск собственного звука (Найди свой голос!)

Твои голосовые возможности. Современные вокальные приемы. С чего начать и как заниматься? Комплекс упражнений на выразительность. Голос, как музыкальный инструмент. Выносливость связок, поиск резонанса, расширение диапазона.

Единство технических навыков и теоретических основ в обучении вокала (Не только уметь петь, но и знать, как петь!)

Правила исполнения произведений в разных стилях. Работа над песней от начала до конца. Твои технические возможности. Как выработать свой стиль исполнения? Как перестать копировать оригинал?

Психологические качества вокалиста (Готов ли ты к сцене?)

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.