

Министерство просвещения
Российской Федерации

МЕЖДУНАРОДНАЯ
АКАДЕМИЯ МУЗЫКИ
ЕЛЕНА ОБРАЗЦОВОЙ

Автономная некоммерческая организация
«Международная Академия Музыки
Елены Образцовой»

УТВЕРЖДАЮ

Директор АНО
«Международная Академия
Музыки Елены Образцовой»

Е.В. Макарова

«29» декабря 2022 г

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ
ПРОГРАММА**

«АРТИСТ ЭСТРАДЫ»

Возраст учащихся: 8-16 лет

Разработчик
С. И. Ботова

Санкт-Петербург

2022

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящая дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Артист эстрады» (далее – Программа) АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (далее-Академия)) разработана в соответствии и с учётом следующих нормативно-правовых документов:

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ;

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» от 09 ноября 2018 г. №196;

Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2015 г. № 09-3242 «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ»;

Распоряжения Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга №617-р от 01.03.2017 «Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»;

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей».

Устава Академии.

Программа реализуется 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 зависимости от сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации может быть проведена в измененном формате с применением дистанционных технологий.

Программа реализуется в рамках детского отделения Академии.

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. 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.

Направленность программы – художественная.

Актуальность программы состоит в том, что она отвечает потребностям современного общества в художественно-эстетическом воспитании детей, дает возможность музыкального развития и творческой самореализации, способствует укреплению здоровья, соответствует приоритетным направлениям и задачам развития современного образования.

Обучение по программе осуществляется на основе единства вокального, пластического, актерского, общемузыкального и художественного развития учащихся. Эстрадно-джазовое пение занимает особое место в современной музыке. У детей и подростков этот вид искусства вызывает огромный интерес. Одной из важнейших задач данной программы является не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей и умения воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров, имеющих свои технические и стилистические особенности.

Отличительной особенностью данной образовательной программы является то, что она реализуется в интенсивном режиме, направлена на развитие юного творческого потенциала,

индивидуальных творческих способностей обучающихся путем получения практических навыков и знаний, направленных на расширение их образовательных интересов.

Программа предполагает обучение не только грамотному с эстетической и технической точки зрения исполнению эстрадно-джазовых произведений, но ещё и умению работать с микрофоном, сценическому движению и актёрским навыкам.

Движение на сцене – одно из важнейших составляющих имиджа эстрадного артиста. Исполнителю необходимо знать правила поведения на сцене и работы со зрителем, а так же, как выходить из непредвиденных, а порой даже неприятных курьёзных ситуаций, которые иногда случаются в момент выступлений. Каждый талантливый певец должен быть хорошим актёром, а его песня - настоящим моноспектаклем. А для того, чтобы выполнить поставленные актёрские задачи необходимо понять и поймать зерно роли, слиться с этим образом своего героя, и только после этого считать произведение выученным, отточенным и готовым к показу.

Привитие интереса к предмету эстрадно-джазового пения может проходить не только через урок, но и через участие мастер-классах, постановке музыкальных программ и сольных эстрадных номеров.

Адресат программы

Программа предназначена для детей и подростков от 8 до 16 лет, проявляющих творческие способности или желающие обучаться в области эстрадно-джазового вокального искусства.

Объем и срок реализации программы

Предлагаемая Программа рассчитана на 64-72 учебных академических часа.

Один академический час равен 40 минутам.

Необходимо отметить, что предлагаемая программа не может быть догмой в отношении конкретного обучающегося. Преподаватель, имеющий опыт работы с детьми, при прослушивании достаточно точно оценивает уровень общих музыкальных способностей ребёнка. В процессе обучения с учетом индивидуального комплекса общих музыкальных данных, творческого отношения к исполняемым произведениям, а также амбициям обучающегося преподаватель определяют направленность развития и обучения ребенка.

Дифференциация требований и индивидуальный подход помогают успешно обучаться учащимся различного возраста и разного уровня подготовки.

Цель и задачи программы

Цель данной программы – создание условий для проявления индивидуальных творческих способностей детей, выявление талантливых детей и развитие их творческой самореализации.

Задачи программы

Воспитательные задачи:

- введение в мир музыки;
- воспитание активного слушателя, зрителя, участника творческой деятельности;
- воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности.

Развивающие задачи:

- создание условий для раскрытия у ребёнка творческого потенциала, художественного образования, эстетического воспитания в процессе ознакомления с вокальным эстрадно-джазовым искусством.

- духовное развитие ребёнка, основанное на изучении музыкальной классики эстрадно-джазового искусства XX века и современных вокальных исследований.

Обучающие задачи:

- формирование основ творческих музыкальных способностей, практических умений и навыков в процессе исполнения;
- приобретение начальных навыков здорового звукоизвлечения;
- воспитание чувства ритма;

- приобретение навыков передачи эмоционального состояния, развитие воображения через эмоциональную сферу учащегося;
- психологическую и практическую подготовку к выступлению на сцене;
- интерес к художественным, музыкальным традициям эстрадного жанра, джазовой музыки, формирование общей духовной культуры;
- развитие музыкально-эстетического вкуса и потребность в общении с музыкальными шедеврами;
- дальнейшее закрепление интереса к музыкальным занятиям.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Условия набора в группы

Набор в группы осуществляется на добровольной основе. Принимаются все желающие, проявляющие вокальные способности и активный интерес к занятиям в сфере вокального и театрального искусства.

Особенности организации образовательного процесса

Освоение программного материала происходит через теоретическую и практическую части, в основном преобладает практическое направление. Организационный этап предполагает подготовку к работе, теоретическая часть очень компактная, отражает необходимую информацию по теме. Практическая часть включает основную часть образовательного процесса.

Образовательный процесс строится в соответствии с возрастными, психологическими возможностями и особенностями ребят, что предполагает возможную корректировку времени и режима занятий.

Режим проведения групповых занятий:

Занятия проводятся очно два раза в неделю в форме индивидуальных и групповых занятий, но в зависимости от эпидемиологической ситуации возможен переход на обучение с полным или частичным применением дистанционных образовательных технологий.

Формы проведения занятий

Работа основана на сочетании индивидуальной и коллективной формы.

Групповые занятия актерским мастерством и вокальным ансамблем направлены на максимальный поиск общей выразительности исполнения. Дети, обучающиеся на курсе «Артист эстрады» — это группа солистов, в которой важно звучание каждого голоса, с его тембровой индивидуальностью.

Формы организации деятельности учащихся на занятии:

Индивидуальная

Фронтальная – работа педагога со всеми обучающимися одновременно (беседа, показ, объяснение и т.п.).

Групповая в малых группах – это такая форма, при которой педагог одновременно обучает целую группу обучающихся. Для такой формы характерно отдельное, самостоятельное выполнение обучающимися заданий с последующим контролем результатов.

Материально-техническое оснащение программы

Материально - технические условия реализации образовательной программы обеспечивают возможность достижения учащимися результатов, предусмотренных настоящей программой.

Для реализации Программы имеется необходимый перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения.

Кадровое обеспечение

- педагоги дополнительного образования, приглашенные специалисты-практики в области вокального искусства.

Планируемые результаты освоения обучающимися образовательной программы

Личностные результаты:

- воспитано чувство доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
- воспитано чувство сплоченности коллектива, сформировано умение взаимодействовать в группе.

Метапредметные результаты:

- сформировано умение резонировать в процессе творческой деятельности;
- развита инициативность и творческая активность;
- сформировано умение осознавать и оценивать собственные действия и их результат.

Предметными результатами освоения общеразвивающей программы является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:

- навыков исполнения музыкальных произведений (сольное исполнение, коллективное исполнение);
- умений использовать выразительные средства для создания художественного образа;
- умений самостоятельно разучивать музыкальные произведения различных жанров и стилей;
- навыков публичных (концертных) выступлений;
- навыков общения со слушательской аудиторией в условиях музыкально-просветительской деятельности Академии;
- знаний основ музыкальной грамоты;
- знаний основных средств выразительности, используемых в эстрадно-джазовом музыкальном искусстве (вокал, пластика, актерское мастерство);
- знаний наиболее употребляемой эстрадно-джазовой вокальной и инструментальной терминологии.

Результаты освоения Программы по учебным предметам отражают:

Сольное пение (основы музыкального исполнительства) и Групповой вокал (вокальный практикум):

Учащиеся приобретают знания: компоненты производства голоса (фильтр, источник, мощь), как разогреть и охладить свой голос, как использовать навыки сценической речи в процессе исполнения произведения, основные термины и правила сольфеджио, такие музыкальные жанры как свинг, джазовая баллада.

Учащиеся приобретают умения: на слух отличить твердую, придыхательную и мягкую атаку, делать маневры по расслаблению 4 вокальных фигур, анализировать музыкальные произведения, строить и различать на слух мажорные и минорные тональности, умеют определить на слух состав инструментов оркестра, на начальном этапе осуществлять джазовую импровизацию (простой скэт).

Учащиеся приобретают знания: основные обозначения темпов в нотных записях, элементарную теорию музыки, фонетические особенности английского языка, форму джазового стандарта (ААВА, А1А2, Квадрат), простые и синкопированные ритмы, основы ритмической организации современных, советских (в частности, 50-70х годов) и классических джазовых композиций (30-60-е годы), особенности исполнения блюза.

Учащиеся приобретают умения: демонстрировать и использовать в работе основные современные вокальности, строить интервалы, различать основные 13 вокальных фигур Estill в голосообразовании, использовать навыки сценического движения в процессе исполнения

произведения, грамотно применяют изученные качества (вокальности) для соответствия его образному содержанию песни.

Вокальный практикум: Основы музыкальной грамоты и Элементарная теория музыки:

- формирование комплекса знаний, умений и навыков, направленного на развитие у обучающихся музыкального слуха и памяти, чувства метроритма, музыкального восприятия и мышления, художественного вкуса, формирование знаний музыкальных стилей, владение профессиональной музыкальной терминологией;

- формирование навыков самостоятельной работы с музыкальным материалом.

Актерское мастерство и основы сценического движения:

- развитие музыкально-ритмических способностей;
- развитие навыков пластического интонирования музыкальных фраз и средств интонационной выразительности;

- развитие воображения и фантазии в области воплощения двигательными средствами ритмоинтонационных образов музыкальных произведений;

- понимание роли темпа и ритма для выявления характера и воплощения художественных образов музыкального произведения;

- умение использовать технические приемы сценического движения, в том числе с использованием различных театральных аксессуаров (шляпы, трости, плаща и др.) для создания художественного образа;

- умение распределять движения во времени, музыкальной форме и пространстве.

- умение импровизировать;

- умение использовать пластику тела в сочетании с предлагаемым музыкальным материалом.

Содержание программы

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Название раздела, темы	Всего часов	В том числе		Формы контроля
			Теория	Практика	
1	Сольное пение (индивидуальный вокал)	16		16	Наблюдение, обсуждение
2	Вокальный ансамбль.	16		16	Наблюдение, обсуждение
3	Вокальный практикум. Основы музыкальной грамоты и элементарная теория музыки	16	1,5	14,5	Наблюдение, обсуждение
4	Актерское мастерство и основы сценического движения	16		16	Наблюдение, обсуждение
5	Итоговый контроль. Вокально - творческий проект	8		8	Творческий показ
Итого		72	1,5	70,5	

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения	Период проведения занятий	Дата начала занятий	Кол-во учебных часов	Режим занятий
2022	январь-май	По мере формирования группы	64-72	В соответствии с расписанием один/два раза в неделю

«Сольное пение»

При реализации программы развитие вокальных навыков происходит постепенно и целенаправленно, от простого к сложному, в течение всего курса обучения, с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самого обучающегося.

Программу отличает разнообразие репертуара: произведения русской и зарубежной эстрадно-джазовой классики сочетаются с песнями современных композиторов разных жанров.

Основные темы:

Джазовый стандарт.

Песни советской эстрады.

Тематические праздничные песни.

Французский шансон.

Арии из мюзиклов и мультфильмов.

Работа на занятиях по дисциплине основывается на целом ряде принципов обучения, таких как:

- Доступность, посильность (в освоении певческого материала идти от простого к сложному);

- Последовательность (повторять, усложнять);

- Системность (от конкретного факта или набора фактов к системе знаний, от отдельных приёмов исполнительства к созданию художественного образа);

- Востребованность материала (он должен быть технически доступен, образно интересен, сценичен);

- Преемственность (умения и знания передавать «от старших - младшим»);

- Творческий подход (искать пути и формы реализации каждого ученика).

Недельная нагрузка по предмету «Сольное пение» составляет 2 часа в неделю. Занятия проходят в индивидуальной форме.

«Вокальный ансамбль»

В системе музыкального образования значительное место отводится коллективному виду музицирования – ансамблю.

Навыки коллективного музицирования формируются и развиваются на основе с уже приобретенными знаниями в классе по сольному пению.

Задача педагога вокального ансамбля – пробудить у детей любовь к пению, сформировать необходимые навыки для работы в вокальном ансамбле.

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе репертуара и направлена, прежде всего, на развитие интересов самих учащихся.

Вокальный практикум. Основы музыкальной грамоты и элементарная теория музыки:

На занятиях должны активно использоваться знания нотной грамоты и навыки сольфеджирования, так как работа по нотам, а затем и по партитурам помогает учащимся воспринимать музыкальные произведения сознательно, что значительно ускоряет процесс разучивания. Пение по нотам необходимо сочетать с пением по слуху, так как именно пение по слуху способствует развитию музыкальной памяти.

На протяжении обучения педагог следит за формированием и развитием важнейших вокальных навыков учащихся (здоровым с точки зрения физиологии голосообразованием, анкерровкой головы и шеи, анкерровкой торса, дикцией, умением чисто интонировать в ансамбле), постепенно усложняя задачи, расширяя диапазон певческих возможностей детей.

Актерское мастерство и основы сценического движения

Целью предмета является развитие музыкальных способностей учащихся через овладение основами музыкально-ритмической культуры, развитие актерских исполнительских, пластических и художественно-эстетических способностей учащихся.

Развитие театрально-исполнительских способностей детей и подростков, воспитание их пластической культуры, а также формирование у обучающихся комплекса навыков, позволяющих выполнять задачи различной степени сложности.

Научить детей и подростков владеть своим телом; использовать своё тело как одно из основных средств выразительности актёра; выработать у учащихся общие двигательные навыки: конкретность и точность движений, правильное распределение мышечных усилий, ритмичность и музыкальность; воспитать художественный вкус и умение логически мыслить.

Оценочные и методические материалы

Контроль знаний, умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и корректирующую функцию.

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: входной, текущий и итоговый контроль (промежуточная аттестация).

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей обучающихся.

Текущий контроль - В качестве средств текущего контроля успеваемости используются: задания, собеседования, просмотры учебно-творческих работ. Формами текущего контроля могут быть следующие: педагогическое наблюдение, выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, устный опрос.

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет.

Промежуточная аттестация (итоговый контроль)- оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по программе.

Творческий концертный номер, показ - презентация проектов.

Формы фиксации результатов

«Ведомость оценки результатов обучения учащегося»

Анкета для родителей (отношение родителей к качеству образовательных услуг и степень удовлетворенности образовательным процессом в Академии).

Фото фиксация итогового концерта, а также процесса обучения (фотодневник).

Критерии оценки

При оценивании учащегося, осваивающего общеразвивающую программу, следует учитывать:

- формирование устойчивого интереса к музыкальному искусству, к занятиям музыкой;
- наличие исполнительской культуры, развитие музыкального мышления;
- овладение практическими умениями и навыками в сольном пении;
- проявление творческой активности;
- степень продвижения учащегося, успешность личностных достижений.

Методическая деятельность:

Методическая деятельность направлена на совершенствование образовательного процесса с учётом развития творческой индивидуальности ученика.

Основная направленность методической деятельности:

- проведение постоянной методической работы – открытые уроки, мастер-классы, методические разработки, знакомство с новой музыкальной литературой и т.д.;
- использования передовых педагогических технологий;
- использование в работе учебников, аудио-, видеоматериалов и другого учебного и развивающего материала.

Воспитательная работа

Значимым моментом при работе с детским объединением является воспитательная работа. Главным звеном этой работы является создание и укрепление коллектива. Этому способствует общие занятия, занятия по изучению актерского мастерства, сценической речи, сценического движения.

Очень важны отношения в коллективе. Коллективная работа способствует не только всестороннему эстетическому развитию, но и формированию нравственных качеств ребят, обучает нормам достойного поведения. Одна из задач педагога - создать комфортный микроклимат. Дружный творческий коллектив не только помогает детям обогащать себя знаниями и умениями, но и чувствовать себя единым целым. Похвала педагога за самостоятельное решение вопроса, постоянные поручения, беседы, а также помощь товарищам дают уверенность в себе и чувство удовлетворения. Важно, чтобы все участники чувствовали ответственность за себя и за других. Большое значение придается на занятиях играм. В игре нередко возникают достаточно сложные ситуации, требующие от ребят нравственных решений и действий. Выполнять правила игры обязаны все, и дети чувствуют, что победа победе – рознь. В игре недопустимы оскорбления друг друга, грубость, нечестность. Они всегда ценят взаимопомощь, доброту, честность, поддержку, внимание и чуткость. Воспитательное значение игры трудно переоценить.

Информационные источники

«Постановка голоса и вокальный ансамбль: Методические указания. Сост. И.В. Сахнова. - М.: МГУКИ, 2007

«Речевое обучение артистов и режиссёров эстрады»/М.В. Смирнова. – СПб, СПГАТИ, 2014;

«Восемнадцать упражнений вокального характера по воспитанию голоса и дикции драматического актера» Куракина К.В. /. – СПб, 2003. - с. 44.

Джазовый танец на эстраде: Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2012.