

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка	стр.3
Учебный план	стр.10
Календарный учебный график	стр.10
Рабочая программа	стр. 15
Оценочные и методические материалы	стр.22
Список литературы	стр.24
Приложение	стр.26

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной направленности "Центр Творческого Мастерства".

Уровень освоения – общекультурный

Адресат программы обучающиеся 5-17 лет, интересующихся вокалом и исполнительским мастерством, без специальных знаний в данной предметной области.

Программа способствует решению наиболее острых проблем дополнительного образования:

- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся через занятия художественным творчеством;
- формирование общекультурных ценностей;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития,
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;

Актуальность программы заключается в том, что она, направлена на синтез эстрадно вокального жанра и актерского мастерства, а также включает в себя набор интегрированных дисциплин, которые помогают обучающимся адаптироваться к постановочно-концертной работе. Содержание программы разработано в соответствии с требованиями программ нового поколения, что позволяет выстроить индивидуальный план развития каждого обучающегося. Включает в себя новейшие веяния в области вокально-сценического искусства, актерского мастерства и инструментального исполнительства, формирует умения и навыки использования современных форм художественного направления.

Благодаря такому комплексному подходу программаспособствует воспитанию у подрастающего поколения культуры восприятия музыки при обучении профессиональному эстрадному вокалу, где, кроме постановки голоса, дыхания, , актерского мастерства, ритмопластики, инструментального исполнительства, развивается чувство свободы общения, психологическая адаптация в коллективе, чувство ответственности, единства воплощения художественного образа, что позволяет раскрыть творческий потенциал учащихся и способствует самореализации в творчестве.

Новизна программы состоит в том, что в ходе образовательного процесса, объединяются три компонента – вокальное искусство, сценическую подготовку и инструментальное исполнительство (*клавишные, струнные и духовые*), осуществляется многопрофильная подготовка юных исполнителей, обусловленная синтетической природой музыкально-театральных жанров. В программе учтены, адаптированы к возможностям обучающихся разных возрастов и суммированы образовательные особенности всех трех компонентов. Такой подход направлен на раскрытие творческого потенциала и способностей участников, а также на воспитание общей и сценической культуры.

Педагогическая целесообразность: реализация данной программыпозволит повысить общекультурный уровень, раскрыть внутренние таланты и реализовать способности, создаст ситуацию успеха и позволит получить оценку и общественное признание зрителей. В результате индивидуальной работы развивается творческая инициатива каждого участника и открывается перспектива для развития. В межличностном общении приобретается опыт эмоционально-творческих контактов на основе взаимного интереса и доброжелательного отношения друг другу.

Главным фактором, оказывающим воздействие на социально-культурные процессы в обществе и сферу творческой активности масс, является самодеятельность как общественно историческое явление. Рассматривая самодеятельное художественное творчество, необходимо подробнее раскрыть понятия «творчество» и «мастерство», которые являются его основными составляющими. Именно творческий потенциал личности и потребность в саморазвитии и самоактуализации движет врожденным стремлением людей к творческому познанию.

Данная программа формирует компетенции в музыкально-творческой области. Занятия по программе дают возможность каждому обучающемуся развить свои вокальные навыки, познакомиться с азами актерского мастерства и инструментальным исполнительским искусством, а также способствуют развитию и формированию общей музыкальной культуры и художественного вкуса.

Программа "Центр Творческого Мастерства" включает в себя **3 модуля**:

- эстрадный вокал,
- актёрское мастерство и сценическая культура,
- инструментальное исполнительство.

Объем и срок освоения программы:

Срок реализации программы 1 год

Количество часов обучения - 72

Режим занятий:

2 раза в неделю по 1 часу

Цели программы: создание условий для развития индивидуальных творческих способностей, воспитание общей и музыкальной культуры через интерес к эстрадному искусству и обучение навыкам игры на музыкальных инструментах (клавишные, струнные, духовые). Создание условий для реализации творческого потенциала личности.

Задачи программы:

- Активизация интереса к эстрадному творчеству;
- выявление и развитие вокальных и сценических способностей;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- инициировать ситуации творческой деятельности для развития самосозидающей активности личности;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала, расширяющего возможности обучающегося шире его специализации для развития общих творческих способностей;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-культурном развитии;
- формирование культуры вокального искусства, актерского мастерства и инструментального исполнительства;
- формирование системы вокальных, музыкально-теоретических и сценических знаний, умений и навыков, позволяющих обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности обучающихся;
- профориентационная работа и подготовка артиста музыкального театра;

Образовательные :

- Постановка дыхания;
- Постановка голоса и его развитие;
- Вокальные приемы пения в эстрадной манере и различные направления эстрадной музыки;
- Освоение музыкальной грамоты и развитие музыкального слуха;
- Овладение навыками сценического и актерского мастерства;
- Овладение навыками правильной работы с профессиональным сценическим оборудованием;
- Получение навыков практического применения теоретических знаний в области различных исполнительских техник;
- Овладение исполнительскими навыками игры на музыкальных инструментах.

Развивающие:

- Развить музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память и восприимчивость, внимание, способность сопереживать и творческое воображение;
- Развить навыки использования мышц брюшного пресса и диафрагмы во время эстрадного пения;
- Развить голосовой аппарат (положение гортани при пении, опора и атака звука, гласные в певческом голосе и образование согласных);
- Музыкально-художественное развитие;
- Развитие музыкально-пластической выразительности;
- Активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и образной;
- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях.);

Воспитательные:

Создать условия для эмоционального включения в творческий процесс;

- Воспитать способность воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;
- Воспитать трудолюбие, развить волевые качества, привить доброе отношение к окружающим через учебную и концертную работу;
- Приобщить к созидательно-ценностному отношению к культурному наследию музыкально-сценического искусства;
- Пробудить желание использовать приобретенные знания в других сферах деятельности, как в профессиональной ориентированной среде, так и в сфере досуга.

Ожидаемые результаты

Предметные

После освоения программы обучения учащийся должен:

- иметь элементарное представление о голосовом аппарате, о резонаторах;
- уметь правильно пользоваться певческим дыханием;
- правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- уметь пользоваться грудным, средним и головным регистром;
- уметь работать над «сглаживанием» регистров;
- выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого произношения согласных;
- уметь «сглаживать» переходные ноты;

- при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства текста и музыки;
- при выборе индивидуального репертуара избегать высокой или слишком низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсированию звука;
- Метапредметные
- знать основные направления в актерском искусстве;
- знать об актерской задаче и ее элементах;
- знать о сходстве и отличия фантазии и воображения;
- владеть навыками творческой мобилизации;
- знать основные законы артистической этики;
- знать компоненты актерской выразительности;
- знать специфику работы в пространстве сцены;;
- знать нотный стан и его обозначение;
- уметь читать ноты с листа;
- знать особенности игры инструментального исполнительства;
- освоить технические навыки игры на музыкальном инструменте

- уметь транспонировать мелодии;

- Личностные
- развить навыки самостоятельного творчества, индивидуальность, исполнительский стиль, музыкальный вкус, артистизм и сценическую свободу.
- уметь работать над музыкально выразительным исполнением произведения
- продолжать работу над закреплением всех полученных знаний, вокально-технических навыков и освоением музыкального репертуара, в частности: расширением диапазона голоса;

- в процессе работы над текстом музыкального произведения, стремиться к составлению художественного образа, используя творческий подход

После освоения данной программы учащиеся будут владеть навыками эстрадного пения, техникой дыхания, вокальной дикции, исполнение современных различных стилей (*pop, rock, folk, country, soul, R&B, funk, reggie m.n*), овладеют основами сценического и актерского мастерства, будут знать музыкальную грамоту, навыки чтения нот с листа, основы музыкального исполнения на клавишных (*фортепиано*), струнных (*скрипка*), духовых (*саксофон*) инструментах, приобретут уверенность в себе, научатся свободно общаться со сверстниками.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: русский.

Форма обучения: очная

Условия набора и формирования групп. В группу принимаются все желающие с 5 до 17 лет с разной степенью начальной подготовки. Учащиеся могут начать освоение программы с любого этапа с учётом самостоятельно освоенных часов, и могут осваивать как всю дополнительную общеразвивающую программу в целом, так и отдельные её части

Наполняемость группы: от 3 до 15 человек

Формы организации деятельности:

- *групповая*- организация работы в группе;
- *индивидуально-групповая* - чередование индивидуальных и групповых форм работы;
- *в подгруппах* - выполнение заданий малыми группами;
- *индивидуальная* - выполнение заданий индивидуально, подготовка сольных номеров;

Формы проведения занятий: комбинированное занятие, практическое занятие

Материально-техническое обеспечение реализации программы.

- микрофоны (не менее 3)
- микшерный пульт
- микрофонные стойки (не менее 1)
- компьютер с возможностью выхода в интернет
- музыкальный центр

Кадровое обеспечение реализации программы:

Педагог (педагоги) с соответствующим профилю объединения высшим профессиональным образованием.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов программы	Всего часов	Теория	Практика
1.	Введение в предмет. Начальная диагностика.	3	1	2
2	Основы эстрадного вокала	7	3	4
3	Постановка голоса и дыхания, формирование вокальной дикции.	12	4	8
4	Работа над диапазоном и тембром голоса, развитие музыкального слуха.	8	2	6
5	Основы сценической культуры и актерского мастерства, пластическая подготовка.	13	4	9
6	Музыкальная грамота, чтение и запись нот	6	2	4
7	Инструментальное исполнительство	8	2	6
8	Технические навыки исполнения	3	1	2
9	Работа над репертуаром	4	1	3
10	Участие в концертах, смотрах, фестивалях, конкурсах.	8	1	7
	ИТОГО	72	20	52

Календарный учебный график

Год обучения	Дата начала обучения по программе	Дата окончания обучения по программе	Всего учебных недель	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	01.09.2023	31.05.2024	36	72	2 раза в неделю по 1 часу

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

1. Введение в предмет. Начальная диагностика.

Введение в предмет, правила поведения в Центре Творческого Мастерства, правила обращения с музыкальными инструментами, аппаратурой, микрофонами. Краткий рассказ об эстрадном искусстве и истории эстрадного вокала, актерского мастерства и музыкальных инструментов *Практика: Игра «вопрос-ответ», составление рассказа об эстрадной сцене и роль музыкальных инструментов, составление памятки (личной и групповой)*

Беседы о эстрадном жанре с анализом его восприятия, беседы о репертуаре известных исполнителей этого жанра, просмотр фестивалей, концертов, конкурсов на DVD и их анализ, встреча и сотрудничество с другими творческими коллективами, тематическая беседа на тему «Эстетика костюма артиста»; премьера песни и её значение в дальнейшей работе; повторные выступления и обсуждения на тему «Каждое выступление – импровизация», беседа на тему «Ответственность и успех на выступлениях»

Практика: формирование навыков выступления перед аудиторией (концерты, участие в конкурсах), самостоятельная подготовка материала для бесед и его презентация, тематические дебаты, просмотр видеозаписей и их анализ.

Начальная диагностика включает в себя индивидуальное прослушивание учащихся с целью определения тембровой окраски голоса, интонационного развития, состояние голосового аппарата, дефектов речи, чувства ритма, интеллектуального развития. *Практика: выполнение распевок и упражнений, прочтение четверостишья, похлопывания или постукивая ритмический рисунок.*

Первое практическое знакомство с инструментами: посадка, положение рук, звучание струнных, клавишных и духовых инструментов.

2. Основы эстрадного вокала

Основы эстрадного вокала включают цикл тренировочных упражнений на интонационное развитие певческого аппарата, беседы об эстрадном искусстве, истории, теории и практике эстрадного вокала, основных правилах выполнения вокальных упражнений, приемах и методах снятия зажимов, самоанализе при выполнении упражнений.

Практика: пение на одном звуке, поступенное пение слогов и гласных, распевка в среднем диапазоне постепенно увеличивая его вверх и вниз, система упражнений на legato для выравнивания регистров, упражнения на стон и удивление, понятие релаксация, актив, пассив (лежа), тренировки на физическое самосознание, работа с позвоночником, певческая установка (стоя), упражнения на снятие мышечных и психологических зажимов

3. Постановка голоса и дыхания, формирование вокальной дикции.

В данном разделе приводится более подробное описание практических упражнений и некоторые вспомогательные таблицы, так как практических примеров и методических рекомендаций для работы с детьми по данной тематике очень мало. Данные примеры могут помочь педагогам, работающим по программе более продуктивно строить занятия.

Постановка голоса и дыхания: применение вокальной методики на практике (дыхание, вокальная позиция, резонаторы). Правила выполнения упражнений. Основы дыхания. Опора. Подача звука. Приемы звукоизвлечения. Использование мышц брюшного пресса и диафрагмы во время эстрадного пения. Понятие певческий вдох и выдох, грудная клетка, диафрагма и техника упражнений.

Правильная постановка дыхания

Упражнение для дыхания:

Упражнения для резонаторов.

Упражнения на твердой атаке.

Упражнения для активизации мягкого нёба

Формирование вокальной дикции: Правильная артикуляция губ, пропевание гласных звуков, постановка согласных звуков, артикуляционная гимнастика (упражнения для мышц лица, губ, языка, нижней челюсти), применение стихотворных текстов в разных ритмических рисунках и длинными фразами. Скороговорки.

4. Работа над диапазоном и тембром голоса, развитие музыкального слуха.

Работа над диапазоном и тембром голоса

Тембр голоса. Окраска голоса. Певческая манера. «Густота» голоса. Способы воздействия на слушателя. «Цвета» и «окраска» звуков и нот. Голосовой диапазон. Ступени резонаторной лестницы. Способы расширения диапазона. Укрепление и расширение верхних и нижних регистров.

Практика: упражнения на расширение диапазона, определение «цветности» звуков, упражнения “Чердак”, “Лифт”, “Подвал” и т. д.

Развитие музыкального слуха: освоение простого вокального сольфеджио, с помощью которого разовьется устойчивая координация между слухом и голосом, законы интонирования.

Практика: интонирование, работа в парах – подражание, запоминание слов песен без записи.

5. Основы сценического и актерского мастерства, пластическая подготовка.

Основы сценического и актерского мастерства: средства исполнительской выразительности, речевые и вокальные умения артиста, эмоциональная память, роль фантазии и воображения в работе артиста на сцене, соотношение музыкальной и литературной речи, разное взаимодействие литературной и музыкальной структуры в произведениях, жесты как важное средство выразительности, связь темпа с художественным образом, гармонией ладом, ритмом, динамика – относительный уровень градации громкости (тихо, умеренно, громко). Штрихи – легато, нон-легато, стаккато. Фразировки – музыкальная фраза, в зависимости от литературного текста. Стихи в движении- демонстрация соединения навыков фонационного дыхания и резонаторского звучания через постепенную адаптацию дыхательно-голосового аппарата.

Практика: Упражнение “слоги двигаются”, игры на развитие воображения «Король», «День рождения», «Что мы делали не скажем, но зато мы вам покажем», «Как живешь?», «Юбочка» и др., работа перед зеркалом по отработке жестов, определение характера и выбор средств выразительности для передачи основных черт, Работа перед зеркалом

Пластическая подготовка: Связь пластики и зрительского восприятия. Основные рисунки перемещения по сцене. Художественная целостность номера. Темпоритм и метроритм.

Практика: работа над номерами при участии специалиста по хореографии, постановка и отработка пластического рисунка, синкопирование ритмического рисунка, упражнение на метроритм (равномерная пульсация), упражнения на развитие двигательных способностей («Снеговик», «Баба-Яга», «Буратино и Пьеро», «Ритмический этюд», считалочки с движениями, «Шея есть, шеи нет»)

6. Музыкальная грамота, чтение и запись нот,

Основы нотной грамотности Нотный стан. Запись мелодии. Основные обозначения. Ступени звукоряда. Правила чтения мелодии. Музыкальная терминология. Длительность, размер, пауза, ритм, пульс, метр, тембр и др..

Практика: запись нот на нотном стане, умение читать с листа, знать музыкальные термины и их обозначения, правильно считать длительности и размеры муз.фраз, ориентироваться в табках и аккордах, представление о знаках альтерации и обозначении пауз.

7. Инструментальное исполнительство

Инструментально-исполнительская деятельность — это деятельность, связанная с овладением специальными исполнительскими умениями, связанное с пониманием и интерпретацией музыкально-художественного образа: техники исполнения, приобретение основных навыков игры на музыкальных инструментах, развитие игрового аппарата, моторика пальцев, изучение инструктивной литературы, последовательное освоение репертуара, приобретение навыков грамотного разбора нотного текста, чтения с листа, умения аккомпанировать, умения использовать музыкальный инструмент для ознакомления с музыкальной литературой, а также для теоретического анализа музыкального произведения.

Практика: правильная посадка, постановка руки, нумерация пальцев, читка с листа, история своего инструмента, выработку навыков применения знаков альтерации в процессе игры, различение музыкальных звуков по высоте, по длительности, освоение записи нот.

8. Технические навыки исполнения

Технические навыки образуются в результате упражнения, то есть целенаправленных и систематических повторений действий. По мере упражнения изменяются как количественные, так и качественные показатели работы. Для сохранения навыка следует постоянно пользоваться техническими упражнениями.

Исполнительский навык – это автоматизированный компонент игры на музыкальном инструменте. Доведение до автоматизма экономит много сил и разгружает сознание, которое переключается на активное и продуктивное достижение цели.

Практика: Правильная посадка, постановка руки, нумерация пальцев, выполнение программных упражнений на выработку навыков посадки гаммы, арпеджио, упражнения на пассажи, исходные положения рук на инструменте, выработка ощущения опоры пальцев, технические этюды для каждого инструмента.

9. Работа над репертуаром

Основные аспекты выбора репертуара. Вокально-технический и инструментально исполнительский уровень участников. Разнохарактерные произведения и особенности работы с ними.

Практика: Отработка номеров. Формирование концертных программ. Ведение концертных программ. Показ номеров.

10. Участие в концертах, смотрах, фестивалях, конкурсах.

Правила поведения на выездных мероприятиях. Техника безопасности на улице и на сцене. Правила участия в конкурсах. Критерии оценки. Основы анализа номера и самоанализа.

Практика: участие в Международных, Всероссийских, районных, городских конкурсах и фестивалях. Активное участие в тематических мероприятиях на городских площадках и области с концертной программой, а также в смотрах и фестивалях региона нашей страны.

Просмотр видеозаписей, обсуждение итогов участия, самоанализ и командный анализ.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

к дополнительной общеразвивающей программе
художественной направленности

Центр Творческого Мастерства

на 2023-2024 учебный год

Год обучения - 1

Количество часов - 72

Разработчик программы:
педагог дополнительного образования
Саркисова Аннаит Аркадьевна

Задачи программы:

- Активизация интереса к эстраднему творчеству;
- выявление и развитие вокальных и сценических способностей;
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- инициировать ситуации творческой деятельности для развития самосозидающей активности личности;
- создание условий для раскрытия творческого потенциала, расширяющего возможности обучающегося шире его специализации для развития общих творческих способностей; '
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественно-культурном развитии;
- формирование культуры вокального искусства, актерского мастерства и инструментального исполнительства;
- формирование системы вокальных, музыкально-теоретических и сценических знаний, умений и навыков, позволяющих обогащать и расширять опыт музыкально-творческой деятельности обучающихся;
- профориентационная работа и подготовка артиста музыкального театра;

Образовательные :

- Постановка дыхания;
- Постановка голоса и его развитие;
- Вокальные приемы пения в эстрадной манере и различные направления эстрадной музыки;
- Освоение музыкальной грамоты и развитие музыкального слуха;
- Владение навыками сценического и актерского мастерства;
- Владение навыками правильной работы с профессиональным сценическим оборудованием;
- Получение навыков практического применения теоретических знаний в области различных исполнительских техник;
- Владение исполнительскими навыками игры на музыкальных инструментах.

Развивающие:

- Развить музыкальный слух, чувство ритма, музыкальную память и восприимчивость, внимание, способность сопереживать и творческое воображение;
- Развить навыки использования мышц брюшного пресса и диафрагмы во время эстрадного пения;
- Развить голосовой аппарат (положение гортани при пении, опора и атака звука, гласные в певческом голосе и образование согласных);
- Музыкально-художественное развитие;
- Развитие музыкально-пластической выразительности;
- Активизации специфических видов памяти: моторной, слуховой и образной;
- Приобщение к концертной деятельности (участие в конкурсах и фестивалях.);

Воспитательные:

Создать условия для эмоционального включения в творческий процесс;

- Воспитать способность воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в разных видах музыкально-творческой деятельности;

- Воспитать трудолюбие, развить волевые качества, привить доброе отношение к окружающим через учебную и концертную работу;
- Приобщить к созидательно-ценностному отношению к культурному наследию музыкально-сценического искусства;
- Пробудить желание использовать приобретенные знания в других сферах деятельности, как в профессиональной ориентированной среде, так и в сфере досуга.

Ожидаемые результаты

Предметные

После освоения программы обучения учащийся должен:

- иметь элементарное представление о голосовом аппарате, о резонаторах;
- уметь правильно пользоваться певческим дыханием;
- правильно формировать гласные в сочетании с согласными;
- уметь пользоваться грудным, средним и головным регистром;
- уметь работать над «сглаживанием» регистров;
- выравнивать звучность гласных и добиваться правильного четкого произношения согласных;
- уметь «сглаживать» переходные ноты;
- при работе над текстом в произведениях, добиваться смыслового единства текста и музыки;
- при выборе индивидуального репертуара избегать высокой или слишком низкой тесситуры, а также эмоциональной перегрузки, ведущей к форсированию звука;

Метапредметные

- знать основные направления в актерском искусстве;
- знать об актерской задаче и ее элементах;
- знать о сходстве и отличия фантазии и воображения;
- владеть навыками творческой мобилизации;
- знать основные законы артистической этики;
- знать компоненты актерской выразительности;
- знать специфику работы в пространстве сцены;;
- знать нотный стан и его обозначение;
- уметь читать ноты с листа;
- знать особенности игры инструментального исполнительства;
- освоить технические навыки игры на музыкальном инструменте
- уметь транспонировать мелодии;

• Личностные

- развить навыки самостоятельного творчества, индивидуальность, исполнительский стиль, музыкальный вкус, артистизм и сценическую свободу.
- уметь работать над музыкально выразительным исполнением произведения
- продолжать работу над закреплением всех полученных знаний, вокально-технических навыков и освоением музыкального репертуара, в частности: расширением диапазона голоса;
- в процессе работы над текстом музыкального произведения, стремиться к составлению художественного образа, используя творческий подход

Календарно-тематическое планирование

№ п/п	Дата занятия по плану	Дата занятия по факту	Тема занятия	Количество часов	Формы контроля
1.			Вводное занятие. Начальная диагностика	1	Беседа, опрос
2.			Упражнения для опоры звука	1	Пед.наблюдение
3.			Сценическая речь. Стихи на интонацию	1	Пед.наблюдение
4.			Игровые упражнения на дыхание	1	Пед.наблюдение
5.			Нотный стан.	1	Пед.наблюдение
6.			Актерское мастерство.	1	Рассказ, Пед.наблюдение
7.			Игровые звуки на стоне	1	Рассказ, Пед.наблюдение
8.			Запись нот, длительности	1	Рассказ, Пед.наблюдение
9.			Работа на сценической площадке. Речевой тренинг.	1	Пед.наблюдение
10.			Посадка рук и расположение пальцев	1	Пед.наблюдение
11.			Актерское мастерство. Приветствие	1	Рассказ, Пед.наблюдение
12.			Разогрев голосового аппарата	1	Пед.наблюдение
13.			Работа с репертуаром	1	Пед.наблюдение
14.			Знаки альтерации. Гамма до мажор	1	Пед.наблюдение
15.			Метроритм	1	Пед.наблюдение
16.			Дыхательная гимнастика	1	зачет
17.			Эмоциональное состояние артиста	1	Рассказ, Пед.наблюдение
18.			Современные стили вокала. <i>фальцетный драйв" или "визговый фальцет", субтоновый драйв"</i>	1	Пед.наблюдение
19.			Читка с листа музыкальных пьес.	1	Пед.наблюдение
20.			Игровая гимнастика на выдохе	1	Пед.наблюдение
21.			Ритмический рисунок на выдохе	1	Пед.наблюдение

22.			Работа на сцене с микрофонами	1	зачет
23.			Пассивное дыхание (кукла спит)	1	зачет
24.			Работа на сцене с микрофонами.	1	Рассказ, Пед.наблюдение
25.			Тембральная окраска в муз.фразах.	1	Пед.наблюдение взаимозачет (открытоезанятие)
26.			Сценическая этика.	1	Пед.наблюдение
27.			Работа над диапазоном	1	Пед.наблюдение
28.			Активное дыхание (собачки)	1	Пед.наблюдение
29.			Тембральная окраска в муз.фразах. Вокал и инструмент.	1	Пед.наблюдение
30.			Технические упражнения. Гаммы, аккорды, хроматизмы.	1	Пед.наблюдение Взаимозачет
31.			Репетиция концертных номеров	1	Пед.наблюдение
32.			Хореографические актерские этюды	1	Пед.наблюдение
33.			Технические упражнения.	1	Пед.наблюдение
34.			Артикуляционные упражнения.	1	Взаимозачет
35.			Работа с реквизитом. Актерская зарисовка.	1	Пед.наблюдение
36.			Сценический образ (слон, ветер, кошка)	1	Пед.наблюдение
37.			Игровая гимнастика на гласные звуки	1	Пед.наблюдение
38.			Импровизация на слоги	1	Пед.наблюдение
39.			Хореографические этюды	1	Зачет, взаимозачет (открытоезанятие)
40.			Метроритм	1	Беседа, опрос
41.			Гласные звуки с телесным движением	1	Рассказ, Пед.наблюдение
42.			Актерская фантазия	1	Пед.наблюдение
43.			Работа над репертуаром	1	Пед.наблюдение
44.			Работа над репертуаром	1	Пед.наблюдение Зачет (открытоезанятие)
45.			Импровизация: Вокал и инструмент	1	Пед.наблюдение взаимозачет

					(открытое занятие)
46.			Игровые упражнения и стишки в шумовом режиме (штро-басс).	1	Рассказ, Пед.наблюдение
47.			Свистковый режим	1	Рассказ, Пед.наблюдение
48.			Ритмические этюды. Тембральная окраска	1	Пед.наблюдение
49.			Работа над репертуаром	1	Пед.наблюдение взаимозачет (открытое занятие)
50.			Концертное выступление	1	Зачет
51.			Сценический образ (сказочные герои)	1	Пед.наблюдение
52.			Хореографические этюды и воображение актерского мастерства	1	Пед.наблюдение
53.			Ритмика и импровизация	1	Пед.наблюдение
54.			Работа с репертуаром	1	Пед.наблюдение
55.			Голосовой разогрев. Работа с диапазоном	1	зачет
56.			Упражнение в грудном режиме	1	Рассказ, Пед.наблюдение
57.			Маскировочная артикуляция	1	Пед.наблюдение
58.			Шумовой режим – вибрант	1	Пед.наблюдение
59.			Читка с листа. Музицирование	1	Пед.наблюдение
60.			Художественно-выразительные возможности речевого действия	1	Пед.наблюдение
61.			Работа над репертуаром	1	Пед.наблюдение
62.			Репетиционная и постановочная работа	1	Пед.наблюдение
63.			Подготовка и анализ конкурсных номеров	1	Рассказ, Пед.наблюдение
64.			Разогрев голосового аппарата	1	Пед.наблюдение
65.			Исполнение технических этюдов. Гаммы, аккорды, арпеджио.	1	Пед.наблюдение взаимозачет
66.			Артикуляция и разборчивость	1	Пед.наблюдение
67.			Формация гласных	1	Пед.наблюдение
68.			Постановка вокальных номеров	1	Взаимозачет
69.			Дыхательная гимнастика.	1	Пед.наблюдение

			Работа над вокалом		
70.			Работа над репертуаром	1	Пед.наблюдение
71.			Репетиционная и постановочная работа	1	взаимозачет (открытоезанятие)
72.			Урок-концерт Подведение итогов года.		Зачет (открытоезанятие)

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Принципы реализации программы:

1. Последовательность обучения (все занятия строятся от простого к сложному).
2. Сознательность и активность (разбор выполняемых упражнений, формирование интереса к занятиям).
3. Доступность (нагрузка и сложность выполняемых упражнений должна соответствовать уровню подготовки).
4. Наглядность (создание образного представления о технике движения).
5. Прочность (работа над тем, насколько хорошо обучаемые усваивают материал, достижение максимальной отдачи и оптимального уровня результативности для каждого).
6. Индивидуальный подход (учитываются индивидуальные особенности занимающихся, уровень подготовки, физические кондиции).
7. Сотрудничество (в ходе реализации программы создается благоприятный климат в коллективе, между занимающимися возникают доброжелательные отношения людей, занятых общим делом и стремящихся к одной цели).
8. Систематичность (регулярность занятий, повышение нагрузки, увеличение количества повторений упражнений, усложнение техники выполнения);

Образовательная деятельность по программе направлена на:

- формирование и развитие способностей обучающихся
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в физическом совершенствовании
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию свободного времени обучающихся
- выявление, развитие и поддержку обучающихся, проявивших выдающиеся способности
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований формирование и развитие творческих способностей обучающихся;

(в соответствии с п.5 Приказа Министерства просвещения РФ от 27.07.2022 № 629)

Программа "Центр Творческого Мастерства" включает в себя 3 модуля:

- эстрадный вокал,
- актёрское мастерство и сценическая культура,
- инструментальное исполнительство.

Основной модуль программы – это эстрадный вокал.

Эстрадный вокал – один из популярнейших в настоящее время жанров, которому уделяется большое внимание со стороны общества. Музыкальное искусство эстрады занимает особое место в современной культуре. Эстрада сегодня - это не просто вид искусства, но и социокультурный феномен. Она привлекает своих почитателей экспрессивностью, непосредственной связью с движением и ритмом, красочностью сценического воплощения, содержанием и эмоциональным строем произведений.

Эстрадный вокал сочетает в себе множество песенных направлений, объединяет всю палитру вокального искусства. Эстрадный вокал, прежде всего, подразумевает пение с эстрады, но понятие эстрадного вокала, как правило, связывают с легкодоступной к

пониманию музыкой. В эстрадном вокале можно услышать и народные мотивы, и элементы джаза, это так же и авторская песня, и элементы рок музыки.

Современная эстрадная музыка привлекает людей разных возрастов, в том числе и детей. Детская эстрада сегодня является весьма популярной в сфере дополнительного образования. Детская эстрада- это достаточно новое направление детского музыкального творчества. Она привлекает современных детей своей яркостью, «взрослыми» аранжировками песен, современной стилистикой, насыщенным вокалом и возможностью проявить свои творческие способности, воплотить самые смелые идеи и мечты.

Занимаясь эстрадным вокалом, начинающий артист не только овладевает искусством вокала, специфическими приемами, характерными для различных жанров популярной музыки, навыками работы с текстом, фонограммой, микрофоном и звуковой аппаратурой, но и учиться работать в команде, достигать поставленной цели, своим трудом добиваться успеха.

Занятия эстрадным вокалом, помогают каждому участнику сориентироваться в сложном мире, почувствовать себя в кругу друзей и единомышленников, развивают его коммуникативные способности, расширяют представление о мире и людях, облегчая процесс прохождения социальной адаптации, помогает ему в сложном и неоднозначном процессе самосознания.

Модуль 2. Актёрское мастерство и сценическая культура

«Петь на эстраде, - отмечал М. Бернес, - надо не только голосом, но и, что, пожалуй, особенно важно, - головой, сердцем и всем своим существом».

Особенностью жанра эстрадного пения является то, что оно включает в себя не только вокал, но и целый комплекс выразительных средств. Дополнительные выразительные средства, служащие для усиления яркости создаваемого художественного образа должны подчёркивать наиболее сильные стороны исполнителя, способные украсить номер – это и театральные костюмы, и своеобразная исполнительская игра, некоторые детали сценического оформления номера, создание характера персонажа. Всё это является материалом для изучения в модуле "Актёрское мастерство и сценическая культура", как в одном из этапов создания целостного исполнительского художественного образа.

Модуль 3. Инструментальное исполнительство.

Модуль инструментальное исполнительство представлен 3 разделами:

- Клавишные (*фортепиано*),
- Струнные (*скрипка*),
- Духовые (*саксофон*).

Каждый обучающийся участник выбирает для изучения одну из 3 групп музыкальных инструментов

Способы определения результативности:

- Педагогическое наблюдение
- Совместный анализ педагога и ученика
- Результаты участия в фестивалях, конкурсах, концертах.
- Промежуточное анкетирование участника

Формы подведения итогов:

- Начальная диагностика (проводится в 1 полугодии), выявляет голосовые и слуховые данные, особенности дикции, музыкальную память и диапазон;
- Сценическая свобода и культура поведения, исполнительские навыки;
- Промежуточная аттестация проводится в форме концерта, опроса, открытого занятия;

- Итоговая аттестация проводится в форме отчетного концерта, конкурса, индивидуального опроса, открытого занятия для зрителей.

Структура распределения учебного времени в программе

Центр Творческого Мастерства :

- вокально-тренировочные упражнения 50%
- актерское мастерство и сценическая культура 20%
- инструментально-тренировочные упражнения 15%
- работа над репертуаром 10%
- техника исполнительского мастерства 5%

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Техническое оснащение: профессиональный компьютер, ноутбук, музыкальный центр, музыкальные инструменты (*клавишные, струнные, духовые*), студийные микрофоны, колонки, микшерный пульт, микрофонные стойки, монитор, пюпитр, флешкарты, профессиональные кабели и аксессуары.

Дидактический материал: библиотека фонограмм, распевочные таблицы, тексты песен, видеозаписи выступлений, инструментальные партитуры, подборка вокальной партитуры scat,

Первый год обучения.

№ п/п	Наименование разделов программы	Формы занятий	Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса	Формы подведения итогов
1.	Введение в предмет. Начальная диагностика. Техника безопасности.	Комбинированное занятие, тренинг	Словесный, репродуктивный, коллективный, индивидуальный Устное изложение, прослушивание, беседа, игра	Опрос, контрольное занятие.
2	Основы эстрадного вокала.	Комбинированное занятие, практическое занятие, индивидуальное занятие, тренинг	Наглядный, фронтальный, индивидуально-фронтальный, репродуктивный Устное изложение; показ педагогом, тренинг	Пед.наблюдение, открытое занятие
3	Постановка голоса и дыхания, формирование вокальной дикции.	Комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг	Наглядный, фронтальный, индивидуально-фронтальный, репродуктивный Устное изложение; показ педагогом, игра, тренинг	Открытое занятие
4	Работа над диапазоном и тембром голоса,	Комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг	Наглядный, фронтальный, индивидуально-фронтальный, в парах,	Пед.наблюдение, открытое занятие

	развитие музыкального слуха.		репродуктивный Вокально-тренировочные упражнения, подражание, наблюдение	
5	Основы сценического и актерского мастерства, пластическая подготовка.	Комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг	Репродуктивный, индивидуально-фронтальный, фронтальный, по группам Игра, тренинг Беседа, обсуждение, дебаты, , решение проблемных ситуаций	Открытое занятие, концерт
6	Музыкальная грамота, чтение и запись нот	Комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг	Словесный, частично-поисковый, Репродуктивный, индивидуально-фронтальный Беседа, обсуждение,	Пед.наблюдение , открытое занятие
7	Инструментальное исполнительство	Комбинированное занятие, индивидуальное занятие, практическое занятие, тренинг	Индивидуальный, Индивидуально-фронтальный, фронтальный, по группам Беседа	Пед.наблюдение , открытое занятие
8	Технические навыки исполнения	Комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг	Наглядный, практический, репродуктивный, индивидуальный	Открытое занятие, концерт, взаимозачет
9	Работа над репертуаром	Комбинированное занятие, практическое занятие, тренинг	Индивидуально-фронтальный, фронтальный, по группам Беседа	Открытое занятие, концерт
10	Участие в концертах, смотрах, фестивалях, конкурсах.	Комбинированное занятие, Концерт, конкурс, мероприятие по тематике.	Практический, репродуктивный. Наблюдение	Самоанализ, коллективный анализ.

Система средств обучения

- 1) Традиционные средства обучения (наглядные пособия, схемы работы голосовых связок, фотографии и видеозаписи сценических выступлений)
- 2) Раздаточный материал (памятки, алгоритмы выполнения заданий)
- 3) Современные средства обучения (мультимедийные материалы)
- 4) Психолого-педагогические средства обучения (методики педагогической диагностики, критерии оценки, анкеты)

Дидактический материал

Тематическая литература, тематические видеозаписи.

КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ

Этапы контроля

- Входной контроль (проводится при наборе и на начальном этапе. Направлен на изучение личностных качеств занимающихся, определение уровня начальной подготовки)
- Промежуточный контроль (проводится в течение года, по окончании изучения темы/раздела для оценки уровня усвоенных знаний и навыков, оценки личностного развития)
- Итоговый контроль (проводится в конце обучения по программе, направлен на проверку освоения программы, оценку личных достижений)

Способы проверки результативности:

1. Диагностика с помощью практических заданий.
2. Итоговая аттестация в форме открытого занятия или концерта. На открытое занятие приглашаются все желающие.

Формы оценки результативности.

- результаты участия в конкурсах
- взаимозачет
- анкетирование .

См.приложение: Уровни развития параметров, определяющих эффективность вокально-музыкальной и сценической подготовки на всех этапах обучения

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ

Нормативно-правовые акты

Программа разработана в соответствии с основными направлениями государственной образовательной политики и современными нормативными документами федерального и регионального уровня в сфере образования:

Федеральный уровень:

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ),
- Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся»
- Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2021 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»
- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.03.2022 № 678-р),
- Приказ Минпросвещения РФ от 27.07.2022 № 629 "Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"
- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 №467 "Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей"
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»,
- Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 года N28 "Об утверждении СанПиН 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания, и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". (до 01.01.27.)

Региональный уровень:

- Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-р "Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы "Петербургские перспективы"
- Распоряжение Комитета по образованию от 25.08.2022 № 1676-р "Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга"
- Распоряжение Комитета по образованию от 05.09.2022 № 1779-р "Об утверждении Правил проведения независимой оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, планируемых к реализации в рамках персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге"
- Проектирование дополнительных общеразвивающих программ. Методические комментарии. Издание второе, переработанное. – СПб.: РИС ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 2022.

Список литературы.

1. Гонтаренко Н.Б. - Секреты вокального мастерства.
2. Белоброва, Е.Ю. Обучение эстраднему вокалу/ Е.Ю. Белоброва. - М., 2008.
3. Гарсия, Н. Новый вокальный курс. Практическое руководство по созданию и совершенствованию техники эстрадно-джазового певческого голоса / Н. Гарсия. - М., 2001.

4. Емельянов, В.В. Практический метод воспитания голоса / В.В. Емельянов. - М., 2006.
5. Емельянов, В.В. Доказательная педагогика в развитии голоса и обучении пению. Учебное пособие. В.В.Емельянов. – 2019.
6. Риггс, С. Как стать звездой. Аудиошкола для вокалистов / С. Риггс. - М., 2000.
7. Степурко, О. Скэт-импровизация. Орнаментика стиля соул./О. Степурко. - М. – 2007.
8. Юшманов, В.И. Вокальная техника и ее парадоксы / В.И. Юшманов. - СПб., 2001.
9. Романова Л.В. - Школа эстрадного вокала. Учебное пособие + DVD.
10. Карягина А.В. - Джазовый вокал. Практическое пособие + CD.
11. Исаева И.О.- Эстрадное пение.
12. Ута Хаген - [Игра как жизнь. Искусство подлинного переживания на сцене](#)
13. Савкова З.В. – Как сделать голос сценическим. М., Искусство, 1988
14. Григорян А. Начальная школа игры на скрипке. М., «Советский композитор», 1986
15. Альбом пьес Юный скрипач, вып. 1, 2. Сост. К. Фортунатов
16. «Библиотека юного скрипача». Классические пьесы. Сост. К. Фортунатов.
17. Глиэр Р. Семь художественно-инструктивных пьес
18. Вопросы совершенствования преподавания игры на оркестровых инструментах: Учебное пособие по курсу методики. М., 1978
19. Карл Флеш. Искусство скрипичной игры. М., «Классика XXI», 2007
20. Ауэр Л. С. Моя школа игры на скрипке. - СПб.: Композитор, 2004.
21. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М.: Музыка, 1998.
22. Бондарев А.А. Образовательная программа Начальное обучение в классе фортепиано. – М., 2008.
23. Школа игры на фортепиано./ Под редакцией А.Николаева. – М.: Музыка, 1980.
24. Юдина Е.И. Азбука музыкального творческого саморазвития. – М.: Аквариум, 1997.
25. Музицирование для детей и взрослых. Выпуски 1, 2, 3, 4./ Под редакцией В.Барахтина. – Новосибирск: Окарина, 2008
26. 5. А. Ривчун «Школа игры на саксофоне №1».
27. 6.В. Д. Иванов. Основы индивидуальной техники саксофониста Москва «Музыка», 1993 г.
28. 11. Ноты для саксофона альты и фортепиано Москва, «Музыка», 1996 г. Составитель – М. К. Шапошникова.
29. Джазовая галерея 3. Лучшие мелодии XX века. Обработка для саксофона-альты и фортепиано и саксофона-тенора и фортепиано Б. Ривчуна. Клавиры и партии саксофонов. Москва. "Музыка". 2005 г.

Уровни развития параметров, определяющих эффективность вокально-музыкальной и сценической подготовки на всех этапах обучения

Параметры	Уровни		
	Высокий	Средний	Низкий
Вокально-исполнительские навыки	Эмоциональное и выразительное исполнение вокальных произведений. Точное интонирование мелодии в диапазоне октавы. Правильное дыхание, четкая артикуляция, овладение штрихом легато в пении	Недостаточно выразительное исполнение вокальных произведений. Точное интонирование мелодии в диапазоне от 3 до 6 звуков Нестабильность выполнения вокальноартикуляционных упражнений, нестабильность в освоении штриха легато в пении	Невыразительное исполнение вокальных произведений. Неточное интонирование мелодии с сопровождением в узком диапазоне (менее 3 звуков). Затруднения в выполнении вокально-артикуляционных Упражнений. Отсутствие навыка плавного пения.
Музыкальные способности: • <i>Метро-ритмическое чувство</i>	Точное и быстрое воспроизведение ритмического рисунка.	Нестабильность в воспроизведении ритмического рисунка.	Неточность в воспроизведении ритмического рисунка. Неразвитость чувства метра. .
• <i>Слуховая память</i>	Быстрое запоминание и точное воспроизведение музыкального материала.	Точное воспроизведение музыкального материала при медленном запоминании	Медленное формирование навыка запоминания и воспроизведения музыкального материала.
• <i>Звуковысотный слух</i>	Точное и быстрое воспроизведение мелодического рисунка	Нестабильность в скорости и точности воспроизведения мелодического рисунка	Стабильно неточное воспроизведение мелодического рисунка.
Восприятие музыкального произведения и его исполнение	Высокий уровень внимания, интереса, эмоциональной отзывчивости. Адекватное определение и передача характера музыкального произведения при исполнении	Средний уровень внимания, интереса, нет эмоционального отклика; Неточное определение и передача в исполнении характера музыкального произведения	Невнимательность в процессе слушания музыки, низкий уровень интереса. Неготовность определить и передать характер музыкального произведения при исполнении
Музыкально-ритмические способности, пластичность:	В течение всего занятия держит осанку	Держит осанку, но периодически забывает	Недержит осанку

<ul style="list-style-type: none"> • Осанка • Чувство ритма • Музыкально-ритмическая координация движений 	Точное и быстрое воспроизведение ритмического рисунка	Нестабильность в воспроизведении ритмического рисунка	Неточность в воспроизведении ритмического рисунка. Неразвитость чувств метра.
	Четко исполняет хореографические элементы под музыку	Не четко исполняет хореографические элементы под музыку	Не может соединить исполнение хореографических элементов с музыкальным сопровождением
<p>Сценическая культура:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Эмоциональная выразительность • Воображение • Создание сценического образа • Мышечная раскрепощенность тела 	Эмоциональное и выразительное исполнение номера	Неэмоциональное, недостаточно выразительное исполнение номера	Невыразительное и неэмоциональное исполнение номера.
	Развитая фантазия. Умение импровизировать.	Развитая фантазия. Неумение импровизировать	Неразвитая фантазия. Неумение импровизировать.
	Создание сценического образа – легко и быстро	Создание сценического образа – не сразу	Не может создать сценический образ
	Свободное владение телом движением	Периодически зажимается	Мышечные зажимы
Мотивация обучения	Увлечённость как показатель высокой степени устойчивости интереса к музыке; Проявление активности в процессе урока. Проявление активности во всех видах музыкальной деятельности, участие в конкурсах, фестивалях, концертах.	Любознательность как показатель средней степени устойчивости интереса к музыке; Проявление активности в процессе занятия. Проявление активности в отдельных видах музыкальной деятельности, Регулярное участие в конкурсах, фестивалях, концертах	Заинтересованность как показатель незначительной потребности в музыкальной деятельности; Слабое проявление активности в процессе занятия. Слабое проявление активности в отдельных видах музыкальной деятельности, Нерегулярно участие в конкурсах, фестивалях, концертах.