

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Сибирская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Кемерове)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
Ректор РГИСИ
/Н. В. Пахомова/
«07» октября 2022 г.

Рабочая программа

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Студия музыкального продюсирования #Я=музыка»

Современная музыка. Теория и практика.

Возраст учащихся: 12–17 лет

Срок реализации программы: 2 года

Кемерово
2022

Разработчики:

Голубева М. С., ведущий специалист учебно-методического отдела по работе с филиалами
Гельцер Е. Н., директор Школы креативных индустрий г. Кемерово
Баранов А. И., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерово
Баранова Б. И., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерово

Рецензент:

Г. А. Белова, старший преподаватель кафедры вокала и музыкального воспитания

Особенности организации образовательного процесса.....	4
Цель и задачи программы.....	4
1 год обучения.....	5
Содержание программы 1 года обучения	6
2 год обучения.....	7
Содержание программы 2 года обучения	7
Планируемые результаты	8
Оценочные материалы	9
Методическое обеспечение программы.....	10
Литература	12
Интернет источники.....	12

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия музыкального продюсирования #Я=музыка» предназначена для художественно-эстетического воспитания учащихся и развитие их творческих способностей в области вокально-инструментального исполнительства.

Дисциплина «Современная музыка. Теория и практика» – базовая в составе программы. Она ориентирована на развитие у учащихся первоначальных знаний и умений в области современной музыкальной индустрии. В рамках курса учащиеся получают знания о современных музыкальных стилях, научатся анализировать музыкальный материал, эффективно использовать знания ритмического сольфеджио, гармонии в концертной деятельности, при написании авторского материала и реализации собственных творческих проектов.

Особенности организации образовательного процесса

Особенностью образовательного процесса является комплексность и многообразие направлений деятельности учащихся, масштабность педагогических целей и задач. Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все учащиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают, думают и чувствуют, – это способствует формированию высокого уровня эмоционального единения учащихся.

В ходе обучения учащиеся расширяют границы творческого мышления, внимания и свободы существования на сцене. Для этого включаются эффективные формы работы: индивидуальная, парная и мелкогрупповая и групповая работа, коллективная творческая работа, репетиции и выступления. Такой подход дает возможность учащимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения.

Цель и задачи программы

Цель программы – сформировать у учащихся целостное представление о современной музыке, погрузить учащихся в контекст музыкальной индустрии через проектную работу и сценическую деятельность.

Задачи

Обучающие:

- сформировать у учащихся целостное представление о современной музыкальной индустрии;
- обеспечить понимание специфики этапов производства творческих продуктов: препродакшн – продакшн – постпродакшн в музыкальной индустрии;
- научить создавать/реализовывать творческие проекты с использованием современных цифровых технологий в коллаборации с учащимися и педагогами студий ШКИ;
- сформировать навыки эффективного использования музыкальной теории при реализации собственных творческих идей;
- научить анализировать музыкальный материал с точки зрения теории музыки, стилистики, продакшна;
- сформировать навыки группового музицирования.

Развивающие:

- развить умение «слышать и слушать» всех участников ансамбля;
- развить ассоциативное мышление в аспекте аранжировки;
- развить художественный вкус;
- развить внимание, память; творческую и сценическую фантазию;
- развить артистическую смелость и непосредственность;
- развить музыкальный слух, память, чувство ритма, владение голосом;

- развить правильное внутреннее самочувствие на сцене;
- развить навыки самостоятельной творческой деятельности, дружеские и партнерские отношения внутри коллектива;
- сформировать опыт самостоятельной и коллективной творческой и проектной деятельности.

Воспитательные:

- привлечь учащихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- сформировать умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
- воспитать чувства ответственности за партнеров и за себя;
- сформировать умение поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитать самостоятельность и инициативность.

1 год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Современная музыка. Базовые понятия.	9	27	36	
1.1	Знакомство с музыкальной индустрией.	1	2	3	Наблюдение.
1.2	Музыкальные эпохи. Современные стили музыки.	2	1	3	Викторина, презентация.
1.3	Ритмическое сольфеджио. Тело и музыка, предметы и музыка.	3	18	21	Тренинги.
1.4	Голос как средство выражения эмоций.	3	6	9	Озвучка фрагментов мультфильма
2.	О продюсировании	2	4	6	
2.1	От идеи до продукта. Музыкальное продюсирование. Администрирование.	2	3	5	Создание собственных проектов.
3.	Общегрупповое музицирование	0	18	18	Концертные номера.
	Итого	11	49	60	

Содержание программы 1 года обучения

Тема 1.1 Знакомство с музыкальной индустрией.

Теория: Приветствие учащихся и представление преподавателей. Музыка как неотъемлемая часть жизни. Объективные и субъективные стороны восприятия музыкального материала. Цели и задачи музыки.

Практика: Знакомство учащихся между собой. Каждый рассказывает о своем музыкальном опыте, который есть на данный момент, о своих ожиданиях в этой сфере, навыках.

Тема 1.2 Музыкальные эпохи. Современные стили музыки.

Теория: Краткий обзор музыкальных эпох от первобытных людей до современности (презентация с видео- и аудиопримерами). Особенности формирования различных современных стилей XX–XXI веков. Критерии чистоты стиля.

Практика: Викторина по музыкальным стилям XX–XXI веков.

Тема 1.3 Ритмическое сольфеджио. Тело и музыка, предметы и музыка.

Теория: Понятие о ритме, ритмических структурах, их связей со стилями. Ритмические паттерны. Темп, размер, пульсация. Konokol. Stomp.

Практика: Работа с метрономом с использованием тела, голоса и окружающих предметов.

Тема 1.4 Голос как средство выражения эмоций.

Теория: Рассмотрение способов выражения эмоций голосом. Речевые интонации в разных культурах. Сценическая речь. Способы изменения окраски голоса и интонации в зависимости от характера персонажей. Голос в театре. Голос в анимации.

Практика: Подготовка и работа на студии звукозаписи над озвучиванием фрагментов мультфильмов посредством голоса.

Тема 2. От идеи до продукта. Музыкальное продюсирование. Администрирование.

Теория: Генерация идеи. Составление плана по реализации проекта: определение целей, значимости проекта, постановка задач; распределение обязанностей в команде; определение способов, формы и порядка действий; обозначение сроков реализации; определение необходимых ресурсов.

Практика: Разделение на 2–3 группы. Мозговой штурм. Генерация идеи. Разработка планов и защита собственных проектов.

Тема 3 Общегрупповое музицирование.

Практика: подготовка концертных номеров. Сводные репетиции. Общегрупповой музыкальный мини-спектакль 10–20 минут, с демонстрацией полученных навыков. Совместная разработка сценария номера, работа с постановщиком номера, сценография (с привлечением учащихся студии Театра и театральных технологий), разработка музыкального материала и определение инструментария, реквизит. Работа с метрономом. Отработка ритмических паттернов. Работа с голосом. Работа с реквизитом, обладающим звуковысотностью. Работа со сценическим образом. Работа на сцене. Техническое обеспечение мини-спектакля: работа со светорежиссером, работа со звуорежиссером.

2 год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Современная музыка. Углубленное изучение.	12	24	36	
1.1	Сольфеджио. Музыкальная гармония.	6	12	18	Тренинги
1.2	Музыкальная форма, композиция, драматургия.	3	3	6	Совместное прослушивание, анализ, обсуждение
1.3	Основы аранжировки. Инструментоведение. Умение анализировать музыкальные произведения.	3	9	12	Самостоятельное создание аранжировки
2.	О продюсировании	2	3	5	
	От идеи до продукта. Препродакшн, продакшн, постпродакшн.	2	3	5	Создание собственных проектов.
3.	Общегрупповое музицирование	0	31	31	Концертные номера.
		14	58	72	

Содержание программы 2 года обучения

Тема 1.1 Сольфеджио. Музыкальная гармония.

Теория: Интервалы. Аккорды. Гармонические последовательности. Лад. Чтение цифровок.

Практика: Каждый учащийся должен продемонстрировать исполнение выбранной им песни с собственным простым аккомпанементом на гитаре/клавишах.

Тема 1.2 Музыкальная форма, композиция, драматургия.

Теория: Разбор малых музыкальных форм современной музыки. Способы развития музыкального материала. Мотив. Рифф. Динамика. Tension – release, hook.

Практика: Совместное прослушивание композиций, анализ. Сочинение мотивов, риффов.

Тема 1.3 Основы аранжировки. Инструментоведение. Умение анализировать музыкальные произведения.

Теория: Инструментальные составы в современной музыке. Функции инструментов. Базовые знания при работе в музыкальных программах Band in a box, Garage band/Logic/Cubase и других.

Практика: Создание музыкального фрагмента в одной из программ.

Тема 2. От идеи до продукта. Препродакшн, продакшн, постпродакшн.

Теория: Препродакшн, продакшн, постпродакшн. Организация записи музыкального материала. Определение стилистики проекта. Создание бренда проекта: разработка сценического образа, фотосессия, видеосъемка, логотип. Привлечение сторонних исполнителей. PR и медиа-составляющие: соцсети, медиа-платформы, стриминг-сервисы. Коллаборация с другими студиями ШКИ. Экономический аспект: поиск ресурсов для реализации (спонсорство, фандрайзинг, краудфандинг, бартер). Организация выступления: площадка, оборудование, тайминг, сценарий, медиа-сопровождение.

Практика: Реализация собственных проектов, формирование портфолио учащихся, демонстрация приобретенных навыков.

Тема 3 Общегрупповое музицирование.

Практика: подготовка концертных номеров, связанные с разработанными музыкальными проектами. Сводные репетиции. Работа с авторским материалом учащихся. Совместная разработка сценария номера, работа с постановщиком номера, разработка музыкального материала и определение инструментария. Работа с метрономом. Работа с музыкальными инструментами. Работа с голосом. Работа со сценическим образом. Работа на сцене. Техническое обеспечение проектов: работа со светорежиссером, работа со звукорежиссером, работа с экраном. Фото, видео-фиксация перформанса для использования в портфолио учащихся.

Планируемые результаты

Личностные:

- учащийся определяет собственные ценностные ориентиры, умеет выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать решения;
- учащийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам и работникам;
- учащийся учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций;
- учащийся ответственно относится к обучению;
- учащийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- учащийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- учащийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;
- учащийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства.

Метапредметные:

- учащийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и умение принимать и сохранять учебную задачу;
- учащийся самостоятельно включается в творческую деятельность;
- учащийся оценивает результаты своей работы, соотносит их с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- учащийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой деятельности;
- учащийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;

- учащийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы.

Предметные:

- учащийся владеет знаниями о современных музыкальных стилях;
- учащийся знает ритмические паттерны в разных стилях;
- учащийся владеет базовыми знаниями музыкальной гармонии;
- учащийся способен точно интонировать и пользоваться певческим голосом;
- учащийся может самостоятельно пользоваться музыкальными программами на базовом уровне;
- учащийся имеет общие представления о композиции и может их применять самостоятельно;
- учащийся умеет довести свою музыкальную идею до реализации конечного продукта.

Оценочные материалы

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе проводятся: текущий, промежуточный и итоговый контроль.

Текущий контроль – оценка уровня и качества освоения тем разделов программы и личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего периода освоения программы.

Промежуточный контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы в конце каждого семестра.

Итоговый контроль – оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной общеразвивающей программы по завершению всего периода обучения по программе.

Диагностика уровня личностного развития учащихся проводится по следующим параметрам: умение слушать, умение выделить главное, умение планировать, умение ставить задачи, культура речи, самоконтроль, воля, выдержка, самооценка, мотивация, социальная адаптация.

Формами контроля являются: педагогическое наблюдение, выполнение практических и творческих заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и учащимися качества выполнения практических и творческих работ, итоговые мероприятия в конце каждого семестра.

Формы фиксации результатов: видеозапись показов, отзывы (учащихся и родителей).

Методическое обеспечение программы

1 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Знакомство с музыкальной индустрией.	Интерактивная лекция	Презентация, обсуждение	Опрос.	Проектор-экран. Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.2	Музыкальные эпохи. Современные стили музыки.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Презентация, обсуждение.	Доклады.	Проектор-экран. Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.3	Ритмическое сольфеджио. Тело и музыка, предметы и музыка.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Обсуждение, групповое музицирование.	Демонстрация навыков.	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.4	Голос как средство выражения эмоций.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Обсуждение, звукозапись.	Озвучивание фрагментов из мультфильмов.	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование студии звукозаписи.
2.	От идеи до продукта. Музыкальное продюсирование. Администрирование.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Презентация, обсуждение. Работа в группах.	Демонстрация собственных проектов	Проектор-экран. Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
3.	Общегрупповое музицирование	Практическая деятельность.	Работа над концертным номером	Видеофиксация	Компьютер, звуковое оборудование.

2 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Сольфеджио. Музыкальная гармония.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Презентация. Работа с нотным материалом.	Демонстрация навыков с помощью инструмента фортепиано/ гитара.	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.2	Музыкальная форма, композиция, драматургия.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Анализ музыкального материала.	Доклад.	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.3	Основы аранжировки. Инструментоведение. Умение анализировать музыкальные произведения.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Презентация, анализ музыкального материала.	Доклад.	Проектор-экран. Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
2.	От идеи до продукта. Препродакшн, продакшн, постпродакшн.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Презентация, распределение функций участников в групповой работе.	Демонстрация собственных проектов.	Проектор-экран. Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
3.	Общегрупповое музицирование	Практическая деятельность.	Работа над концертным номером.	Видеофиксация, концертное выступление.	Компьютер, звуковое оборудование.

Литература

1. Barry Nettles. Harmony. Berklee College of music, 1987. – 78 с.
2. Berklee Course On Arranging. Berklee College of music, 1989. – 318 с.
3. John McLaughlin and S. Ganesh Vinayakram, The Gateway to Rhythm. DVD Mediastarz Monaco, 2007.
4. Берак О. Л. Школа ритма. М.: Издательство РАМ им. Гнесиных, 2003. – 31 с.
5. Джеймс Линкольн Коллиер. Становление джаза. М.: Радуга, 1984. – 411 с.
6. Способин И. В. Элементарная теория музыки Государственное музыкальное издательство, Москва, 1963.

Интернет источники

1. Konnakol, ритмическое сольфеджио - <https://www.johnmclaughlin.com/project/the-gateway-to-rhythm-konokol/>
2. Stomp - <https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIldg>
3. Музыкальная теория, аранжировка - <https://musicbook.ru/ru/publishing/?id=18>
4. Музыкальная теория, аранжировка - <https://www.youtube.com/c/studymusicru>
5. Музыкальная теория, аранжировка - <https://www.youtube.com/c/НескучныйСаунд>
6. Музыкальная теория, аранжировка - <https://www.youtube.com/c/RickBeato>
7. Музыкальная теория, аранжировка - <https://www.youtube.com/c/RickBeatoRus>