

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Российский государственный институт сценических искусств»
в Кемерово – «Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства»

Школа креативных индустрий

Утверждаю:
Первый проректор – проректор по учебной
и воспитательной работе
А. М. Зеланд
«30» июля 2025 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Студия музыкального продюсирования #Я=музыка»
Современная музыка. Теория и практика.

1–2 годы обучения

Кемерово 2025

Настоящая Рабочая программа представляет собой корректировку Рабочей программы «Современная музыка. Теория и практика», утвержденной 07.10.2022.

Корректировку подготовили:

Баранова Б. И., педагог дополнительного образования Школы креативных индустрий г. Кемерово.

Ненилин С.Н., заместитель директора Школы креативных индустрий г. Кемерово

Разработчики:

Голубева М. С., ведущий специалист учебно-методического отдела по работе с филиалами

Гельцер Е. Н., директор ШКИ г. Кемерово

Баранов А. И., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерово

Баранова Б. И., педагог дополнительного образования ШКИ г. Кемерово

Особенности организации образовательного процесса.....	4
Учебный план 1 год обучения.....	5
Содержание программы 1 года обучения	5
Учебный план 2 года 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 обучающихся 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 обучающихся первоначальных знаний и умений в области современной музыкальной индустрии. В рамках курса обучающиеся 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 обучающихся, масштабность педагогических целей и задач. Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все обучающиеся 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 обучающихся.

В ходе обучения обучающиеся 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 обучающимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения.

Задачи

Обучающие:

- 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 обучающимися 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 обучающихся 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.

Учебный план 1 год обучения

№ п/п	Название блока/раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
I. Современная музыка. Теория и практика.					
1.	Современная музыка: базовые понятия.	12	32	44	
1.1	Знакомство с музыкальной индустрией.	2	2	4	Наблюдение.
1.2	Музыкальные эпохи. Современные стили музыки.	2	4	6	Викторина, презентация.
1.3	Ритмическое сольфеджио. Тело и музыка, предметы и музыка.	4	18	22	Тренинги.
1.4	Голос как средство выражения эмоций.	4	8	12	Озвучка фрагментов мультфильма
2.	О продюсировании	2	8	10	
2.1	От идеи до продукта. Музыкальное продюсирование. Администрирование.	2	8	10	Создание собственных проектов.
3.	Общегрупповое музицирование	0	18	18	
3.1	Общегрупповое музицирование: теоретические и практические основы.	0	18	18	Подготовка концертных номеров.
	Итого	14	58	72	

Содержание программы 1 года обучения

Блок программы: I. Современная музыка. Теория и практика.

Раздел 1 Современная музыка: базовые понятия.

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.

Раздел 2. О продюсировании.

Тема 2.1 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.

Раздел 3 Общегрупповое музицирование.

Тема 3.1 Общегрупповое музицирование: теоретические и практические основы.

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 звукорежиссером.

Учебный план 2 года обучения

№ п/п	Название блока/раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
I. Современная музыка. Теория и практика.					
1.	Современная музыка. Углубленное изучение.	12	24	36	
1.1	Сольфеджио. Музыкальная гармония. Теоретические основы.	6	6	12	Тренинги
1.2	Сонграйтинг.	3	15	18	Создание оригинальных произведений
1.3	Оформление собственной музыкальной идеи.	3	3	6	Работа с авторским материалом
2.	О продюсировании	2	4	6	
	От идеи до продукта. Препродакшн, продакшн, постпродакшн.	2	4	6	Создание собственных проектов.
3.	Общегрупповое музицирование	0	30	30	
3.1	Общегрупповое музицирование: теоретические и практические основы.	0	18	18	Подготовка концертных номеров.
		14	58	72	

Содержание программы 2 года обучения

Блок программы: I. Современная музыка. Теория и практика.

Раздел 1 Современная музыка. Углубленное изучение.

Тема 1.1 Сольфеджио. Музыкальная гармония. Теоретические основы.

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

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

Тема 1.2 Сонграйтинг.

Теория: Идея. Название. Текст. Драматургия. Динамика. Tension – release. Музыкальная форма. Способы развития музыкального материала. Гармония. Контрапункт. Мотив. Рифф. hook.

Практика: Совместное прослушивание музыкальных композиций, анализ. Создание оригинальных произведений.

Тема 1.3 Оформление собственной музыкальной идеи.

Теория: Основы аранжировки. Инструментоведение. Функции инструментов. Базовые знания при работе в музыкальных программах Band in a box, Garage band/Logic/Cubase и других.

Практика: Работа с авторским материалом.

Раздел 2. О продюсировании.

Тема 2.1 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 обучающихся, демонстрация приобретенных навыков.

Раздел 3 Общегрупповое музицирование.

Тема 3.1 Общегрупповое музицирование: теоретические и практические основы.

Практика: подготовка концертных номеров, связанные с разработанными музыкальными проектами. Сводные репетиции. Работа с авторским материалом обучающихся. 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 обучающихся.

Планируемые результаты

Личностные:

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

Метапредметные:

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

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

Предметные:

- обучающийся владеет знаниями о современных музыкальных стилях;
- обучающийся знает ритмические паттерны в разных стилях;
- обучающийся владеет базовыми знаниями музыкальной гармонии;
- обучающийся способен точно интонировать и пользоваться певческим голосом;
- обучающийся может самостоятельно пользоваться музыкальными программами на базовом уровне;
- обучающийся имеет общие представления о композиции и может их применять самостоятельно;
- обучающийся 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 обучающихся; осуществляется на занятиях в течение всего периода освоения программы.

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

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

Диагностика уровня личностного развития обучающихся 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 обучающимися качества выполнения практических и творческих работ, итоговые мероприятия в конце каждого семестра.

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

Методическое обеспечение программы

1 год обучения

№ п/п	Раздел/тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
Раздел 1 Современная музыка: базовые понятия.					
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.
Раздел 2. О продюсировании.					
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.
Раздел 3 Общегрупповое музицирование.					
3.	Общегрупповое музицирование: теоретические и практические основы.	Практическая деятельность.	Работа над концертным номером	Видеофиксация	Компьютер, звуковое оборудование.

2 год обучения

№ п/п	Раздел/тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
Раздел 1 Современная музыка. Углубленное изучение.					
1.1	Сольфеджио. Музыкальная гармония. Теоретические основы.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Презентация. Работа с нотным материалом.	Демонстрация навыков с помощью инструмента фортепиано/ гитара.	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.2	Сонграйтинг	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Анализ музыкального материала. Мозговой штурм.	Демонстрация собственных проектов.	Флипчарт, маркеры, компьютер, звуковое оборудование.
1.3	Оформление собственной музыкальной идеи.	Интерактивная лекция, практическая деятельность.	Презентация, анализ музыкального материала.	Демонстрация собственных проектов.	Проектор-экран. Компьютер, звуковое оборудование.
Раздел 2. О продюсировании.					
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.
Раздел 3 Общегрупповое музицирование.					
3.	Общегрупповое музицирование: теоретические и практические основы.	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.
7. Sheila Davis. The songwriters idea book. Cincinnati, Ohio, 1992.
8. Joel Hirsch Horn. The complete idiot's guide to songwriting. Alpha, 2001.
9. Pat Pattison. Songwriting Without Boundaries. Cincinnati, Ohio, 2012.

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>