

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.

Дополнительная
общеобразовательная общеразвивающая программа
«Студия музыкального продюсирования #Я=музыка»

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

Пояснительная записка

Направленность программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Студия музыкального продюсирования #Я=музыка» (далее – программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- Письмом Минобрнауки Российской Федерации № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28);
- локальными актами ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», регламентирующими организацию образовательного процесса.

Программа реализуется в Сибирской высшей школе музыкального и театрального искусства (филиале ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств» в г. Кемерове (далее – Филиал).

Направленность программы – художественная.

Адресат программы

Учащиеся 12–17 лет, обладающие необходимыми данными для успешного освоения программы, желающие изучать современную музыкальную индустрию, участвовать в вокально-инструментальных ансамблях, выступать на сценических площадках.

Актуальность программы

По поручению Президента РФ В. В. Путина в гг. Владивосток, Калининград, Кемерово создаются культурно-образовательные и музейные комплексы, которые включают в себя: филиалы оперных театров (Мариинского, Большого), выставочные пространства (Третьяковская галерея, Русский музей, Эрмитаж), филиалы Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, филиалы Московской государственной академии хореографии, а также филиалы Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) – одной из старейших театральных школ России.

Филиалы РГИСИ начали свою деятельность в 2020 году – открыв в Кемерове и Калининграде Школы креативных индустрий (далее – ШКИ) – учебные центры, где каждый талантливый подросток может реализовать свой творческий потенциал в одном или нескольких направлениях креативных индустрий. А с 2021 года начала работу ШКИ во Владивостоке.

ШКИ – образовательный центр, в котором реализуются дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в сфере современного театра, медиа и коммуникаций, дизайна и интерактивных технологий.

«Студия музыкального продюсирования #Я=музыка» – новое направление ШКИ, в котором учащиеся проходят все этапы производства творческого продукта – задумка, подготовка и сценическое представление вокально-инструментальных композиций. «Студия музыкального продюсирования #Я=музыка» – призвана стать важным звеном в реализации межстудийных проектов ШКИ.

В качестве педагогов студии привлекаются практикующие музыканты, специалисты в сфере музыкального производства, обладающие успешным опытом реализации творческих проектов и разнообразным опытом обучения и повышения квалификации.

«Студия музыкального продюсирования #Я=музыка» призвана инициировать и реализовывать собственные музыкальные проекты для участия в культурной жизни не только ШКИ, Филиала, но и Кузбасса, и даже страны.

Отличительные особенности программы /новизна

Настоящая программа разработана специалистами в сфере музыкального производства на основе личного профессионального опыта и реализации образовательных программ по эстраднему вокалу, инструментальному ансамблю, созданию современных музыкальных проектов.

Образовательный опыт учащегося в ШКИ формируется через освоение основных этапов производства различных творческих продуктов и реализацию собственных проектов.

Программа включает две составляющие:

первая – общая для всех обучающихся студии, направлена на изучение современной музыки;

вторая – дисциплина по выбору: обучающийся выбирает одну из дисциплин «эстрадный вокал» или «инструментальное исполнительство».

Главные особенности образовательной программы – значительная доля индивидуальных занятий, обусловленная спецификой формирования вокальных и инструментальных умений и навыков. Также программа предусматривает мелкогрупповые занятия для работы над музыкальными произведениями в дуэтах, трио, квартетах и других малых составах. При этом могут образовываться как чисто вокальные или инструментальные малые группы, так и вокально-инструментальные ансамбли. Объединение в группы подчинено решению конкретной задачи – подготовке и исполнению номера. Таким образом, за время обучения подростки могут принять участие в различных составах и обогатить свой опыт ансамблевого исполнительства.

Уровень программы

Уровень образования: дополнительное образование детей.

Уровень освоения программы – продвинутый¹.

¹ Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»).

Объем и срок освоения программы

Срок реализации программы – 2 года

(1 год – с ноября по май, 2 год – с сентября по май)

Объем программы – 432 академических часа.

Режим занятий – 3 раза в неделю (почасовая нагрузка в неделю: 2+2+2 академических часа).

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

Задачи

Обучающие:

- совершенствовать музыкальные умения и навыки учащихся;
- сформировать у учащихся целостное представление о современной музыкальной индустрии;
- обеспечить понимание специфики этапов производства творческих продуктов: препродакшн – продакшн – постпродакшн в музыкальной индустрии;
- сформировать навыки эффективного использования музыкальной теории при реализации собственных творческих идей;
- научить анализировать музыкальный материал с точки зрения теории музыки, стилистики, продакшна;
- развить у учащихся навыки игры на инструментах современного эстрадного ансамбля;
- сформировать умение оформить свою музыкальную идею с использованием выбранного музыкального инструмента в соответствии с актуальными трендами музыкальной индустрии;
- сформировать навыки группового музицирования;
- научить создавать/реализовывать творческие проекты с использованием современных цифровых технологий в коллаборации с учащимися и педагогами студий ШКИ;

Развивающие:

- 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.

Планируемые результаты

Успешное прохождение данной программы, а также активное участие в общественной жизни коллектива, обеспечат обучающимся возможность раскрыть свой творческий потенциал.

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 ответственно относится к обучению;
- учащийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- учащийся учитывает разные мнения и стремится к координации различных позиций;
- 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 музыкальных произведений.

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 и проектной деятельности;
- учащийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру.

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.

Организационно-педагогические условия реализации программы

Язык реализации программы: русский.

Форма обучения: очная, при необходимости с элементами дистанционного обучения.

Условия набора

На первый год обучения по программе принимаются подростки в возрасте 12–17 лет, с хорошо развитыми вокальными данными или владеющие навыками игры на гитаре, ударных, фортепиано, бас-гитаре, струнных, духовых инструментах, в том числе ранее

обучавшиеся в других учреждениях дополнительного образования; имеющие опыт работы в музыкальных программах; имеющие опыт создания авторского материала.

Для определения уровня начальных компетенций учащихся проводится собеседование и прослушивание.

В рамках индивидуального собеседования проводится ознакомление учащихся с задачами и содержанием Программы, перспективами подготовки к сценическим выступлениям в концертной практике в составе малых групп (дуэт, трио, квартет). В ходе собеседования определяется наличие положительной мотивации учащихся к участию в ансамблевой деятельности, осознанность выбора возможности обучения по данной Программе.

Прослушивание проводится для диагностики стартовых музыкальных умений и навыков учащихся, необходимых для развития мастерства вокального и инструментального исполнения в ансамблевой группе (дуэт, трио, квартет).

Параметры	Задания, примерные требования
Ритмические способности	1. Повторение за педагогом простого ритмического рисунка. 2. Воспроизведение ритмического рисунка прослушанного музыкального фрагмента.
Мелодический и гармонический слух	1. Слуховой анализ простой мелодии: движение вверх или вниз, на месте. 2. Определение на слух количества одновременно звучащих нот (интервал или аккорд).
<i>Для вокального направления:</i> Навыки владения голосом	1. Исполнение песни без сопровождения. 2. Исполнение песни с сопровождением. 3. Повторение вокального фрагмента по образцу педагога. 4. Чтение музыкального фрагмента с листа.
<i>Для инструментального направления:</i> Навыки владения инструментом (гитара, ударные, фортепиано, бас-гитара, струнные, духовые инструменты)	1. Исполнение двух разнохарактерных пьес. 2. Повторение инструментального фрагмента по образцу педагога. 3. Чтение музыкального фрагмента с листа.

Критерии оценивания результатов

«Отлично»: выраженное чувство ритма, развитая координация движений, хорошие музыкальные способности, безошибочное исполнение интонационных и ритмических упражнений, определение на слух, хорошая музыкальная, ритмическая память, творческое воображение, высокий мотивационный настрой к обучению.

«Хорошо»: выраженное чувство ритма, средние музыкальные способности, небольшое количество ошибок в интонационных и ритмических упражнениях, слуховом анализе, хорошая музыкальная, ритмическая память, высокий мотивационный настрой к обучению.

«Удовлетворительно»: слабо выраженное чувство ритма, удовлетворительные музыкальные способности, ошибки в интонировании, слуховом анализе, слабо развиты ритмическое чувство, музыкальная, ритмическая память, низкий мотивационный настрой к обучению по Программе.

«Неудовлетворительно»: исполнение программы с многочисленными ошибками, отсутствие музыкальных способностей, интонационного, ладового слуха, ритмического

чувства, музыкальной, ритмической памяти, отсутствие мотивационного настроя к обучению.

Условия формирования групп

Учебные группы имеют разновозрастной состав учащихся.

На второй год обучения может проводиться дополнительный набор учащихся при наличии свободных мест по итогам индивидуального прослушивания и выявления уровня вокальной или инструментальной подготовки в соответствии с требованиями к результатам предыдущего года обучения по данной Программе.

Количество детей в группе

Общее число учащихся на одном потоке – 20 человек, 10 по вокальному направлению, 10 – по инструментальному.

Максимальное количество потоков – 2.

Особенности организации образовательного процесса

Образовательный процесс требует очной организации.

Используемые педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология развивающего обучения, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой деятельности,

В рамках формирования опыта вокального и инструментального исполнительства организуются концертные выступления, посещение мастер-классов вокалистов, и инструменталистов, проводится подготовка к участию в конкурсной деятельности. В структуре занятий, сочетаются индивидуальные и мелкогрупповые формы организации учебной и репетиционной работы с учащимися. Индивидуальные занятия необходимы для совершенствования вокального исполнительства (в том числе физиологических характеристик речевого дыхания, дикции, голосоведения, интонирования) и инструментального исполнительства (техническое грамотное и выразительное исполнение в соответствии с жанром и характером музыки). Мелкогрупповые занятия формируют навыки ансамблевого исполнения и максимальной сонатройки, включающей поиск общих принципов фразировки, штрихов, нюансировки и эмоциональной выразительности.

Формы проведения занятий

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и др.;

Форма организации образовательного процесса: лекция, тренинг, беседа, встреча с интересными людьми, защита проектов, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, практическое занятие, презентация, творческая мастерская, фестиваль, экскурсия, репетиции и концертные выступления.

Также в образовательный процесс могут вводиться элементы «перевернутого обучения» – самостоятельное изучение учащимися отдельных теоретических тем по предоставленным преподавателями материалам актуальных форматов (чек-листы, тьюториалы, короткие видеоролики, лонгриды, карточки, интеллект-карты и т.д.) с последующим обсуждением и решением практических задач на занятии.

Формы организации деятельности учащихся на занятии

Фронтальная, коллективная, групповая, мелкогрупповая, индивидуальная.

Материально-техническое оснащение

Студия, предназначенная для проведения теоретических и практических занятий, для звукозаписи рабочего материала. Студия предполагает размещение 20 обучающихся и двух педагогов.

Требования к помещению: помещение 60 кв.м, разделенное на 2 класса, 40 кв.м – инструментальный класс и 20 кв.м – вокальный класс, с акустической отделкой помещений (звукоизоляция) – акустический поролон/акустические панели. Мебель из расчета полного группового занятия – 20 человек + 2 педагога. Электропитание из расчета используемого оборудования.

Звуковое оборудование:

1. Акустические системы – 4шт. мощностью не менее 500 Вт каждая. Стойки для АС.
2. Цифровой микшерный пульт с возможностью поканальной записи по USB-интерфейсу.
3. Аналоговый микшерный пульт с возможностью подключения от 6 микрофонов.
4. Компьютер/ноутбук 2 шт.
5. DAW – цифровая рабочая станция Cubase/Logic.
6. Электропиано (синтезатор) для инструментального класса.
7. Электропиано для вокального класса.
8. Барабанная установка: акустическая/электронная.
9. Бас-гитара.
10. Акустическая гитара.
11. Электрогитара.
12. Комбоусилитель для бас-гитары.
13. Комбоусилитель для электрогитары.
14. Мониторные системы (проводные/беспроводные – 10шт) для репетиций/выступлений.
15. Инструментальные микрофоны на стойках – 3шт.
16. Вокальные радиомикрофоны – 5 шт.
17. Коммутация.
18. Интерактивная доска/проектор/жк-панель для презентаций.
19. Флипчарт, маркеры.
20. Мебель – 2 стола, 22 складных стула.
21. Зеркало шириной 3 метра.
22. Пюпитры для нот, 10 шт.

Кадровое обеспечение

Общие требования к преподавательскому составу (кадровое обеспечение): среднее профессиональное или высшее образование, желательно наличие опыта преподавания, уверенное знание преподаваемого направления, развитые коммуникативные навыки, способность ясно и просто донести основную идею, умение сформировать стойкий интерес и обеспечить познавательную активность учащихся, креативность и нестандартный подход к решению задач, умение работать с информацией: поиск, анализ, применение, умение работать в команде, художественные способности, эстетический вкус, чувство стиля, умение находиться в тренде.

В рамках реализации образовательной программы в части общих и мелкогрупповых занятий требуется одновременная работа двух педагогов (педагог по «вокальному исполнительству» и педагог по «инструментальному исполнительству»).

Учебный план

Количество недель в учебном году: 30.

Итоговое количество часов на программу каждого года: 180 академических часов.

1 год обучения

№ п/п	Название блока программы	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Современная музыка. Теория и практика.	11	49	60	В соответствии с рабочей программой дисциплины
2а.	Дисциплина по выбору: эстрадный вокал	9	111	120	В соответствии с рабочей программой дисциплины
2б.	Дисциплина по выбору: инструментальное исполнительство	24	96	120	В соответствии с рабочей программой дисциплины
ИТОГО (общее количество часов)		20/35	160/145	180	

2 год обучения

Количество недель в учебном году: 36.

Итоговое количество часов на программу второго года: 216 академических часов.

№ п/п	Название блока программы	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Современная музыка. Теория и практика.	14	58	72	В соответствии с рабочей программой
2а.	Дисциплина по выбору: эстрадный вокал	19	125	144	В соответствии с рабочей программой
2б.	Дисциплина по выбору: инструментальное исполнительство	30	114	144	В соответствии с рабочей программой
ИТОГО (общее количество часов)		33/44	183/172	216	

Сводный учебный план

№ п/п	Название блока программы	Года обучения		Всего часов
		1-й	2-й	
1.	Современная музыка. Теория и практика.	60	72	132
2а.	Дисциплина по выбору: эстрадный вокал	120	144	264
2б.	Дисциплина по выбору: инструментальное исполнительство	120	144	264
	ИТОГО (общее количество часов)	180	216	396

Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	15.11.2022	30.06.2023	30	90	180	3 раза в неделю по 2 часа
2 год	01.09.2023	04.06.2024	36	108	216	3 раза в неделю по 2 часа