

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:
И. о. первого проректора – проректора по учебной
и воспитательной работе
Е. В. Третьякова
«25» июля 2024 г.

Рабочая программа
к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Студия музыкального продюсирования #Я=музыка»
Дисциплина по выбору: инструментальное исполнительство.

1–2 годы обучения

Кемерово 2024

Настоящая Рабочая программа представляет собой корректировку Рабочей программы «Инструментально исполнительство», утвержденной 07.10.2022.

Корректировку подготовила:

Баранова Б. И., педагог дополнительного образования 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
1 год обучения.....	5
Содержание программы 1 года обучения	6
2 год обучения.....	7
Содержание программы 2 года обучения	8
Планируемые результаты	9
Оценочные и методические материалы	10
Оценочные материалы	10
Методическое обеспечение программы	11
Литература	15
Интернет источники.....	15

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 «Инструментальное исполнительство» – одна из вариативных составляющих Программы. Она ориентирована на развитие у обучающихся навыков игры на инструментах современного эстрадного ансамбля, навыков аранжировки и написания собственного музыкального материала, четкое понимание специфики студийной и сценической работы, умения оформить собственные идеи в готовый конкурентоспособный продукт.

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 воображения, фантазии, 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:

- развить у обучающихся 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 у обучающихся 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 обучающимися и педагогами студий ШКИ.

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.

1 год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Роль исполнителя в ансамбле	18	54	72	
1.1	Выявление личных музыкальных предпочтений. Основы качественного звучания. Психологические аспекты игры в ансамбле. Мотивация. Дисциплина.	2	2	4	Вопрос-ответ
1.2	Организация занятий на музыкальном инструменте.	2	2	4	Наблюдение
1.3	Физиология: постановка рук, дыхание, разминка, разыгрывание. Игра в позиции (для струнных).	4	22	26	Наблюдение, работа с музыкальным материалом
1.4	Создание качественного современного звучания.	4	8	12	Работа с компьютером, звуковыми приборами
1.5	Основы нотной записи.	4	16	20	Наблюдение, работа с музыкальным материалом
1.6	Индивидуальность исполнителя.	2	4	6	Презентация учащегося, работа с музыкальным материалом
2	Занятия в малых группах. Фундамент качественного звучания ансамбля.	16	56	72	
2.1	Анализ репертуара. Определение функции каждого участника.	2	8	10	Работа с компьютером
2.2	Взаимодействие внутри групп ансамбля: ритм-группа.	2	16	18	Работа с музыкальным материалом
2.3	Взаимодействие солиста и ритм-группы	2	12	14	Работа с музыкальным материалом

2.4	Основы работы с авторским материалом.	6	12	18	Работа с музыкальным материалом, работа с компьютером.
2.5	Специфика сценической работы	4	8	12	Работа на бэкстэйдже, работа на сцене.
	Итого:	34	110	144	

Содержание программы 1 года обучения

Тема 1.1 Роль исполнителя в инструментальном ансамбле.

Теория: Основы качественного звучания. Психологические аспекты игры в ансамбле. Мотивация. Дисциплина.

Практика: Выявление личных музыкальных предпочтений. Составление индивидуального плана занятий. Вопрос-ответ.

Тема 1.2 Организация занятий на музыкальном инструменте.

Теория: Инструмент: Диапазон. Функция. Содержание инструмента. Настройка. Метроном. Правильная организация занятий.

Практика: Настройка инструмента, разные способы: с фортепиано, с помощью тюнеров. Игра с метрономом в долю, в синкопу.

Тема 1.3 Физиология игры на музыкальном инструменте.

Теория: Физиология: постановка рук, дыхание, разминка, разыгрывание. Работа с телом.

Практика: Фиксация правильного положения рук. Игра в позиции. Правильная осанка.

Тема 1.4 Создание качественного современного звучания

Теория: Звук: звуковой тракт, процессоры, педали, компьютерная обработка.

Практика: Изучение основных классов приборов обработки звука на примерах работы реальных приборов и их компьютерных аналогов: предусилители, компрессоры, овердрайв/дисторшн/фузз, хорус/фазер/тремоло/флэнджер, дилэй/ревербератор, усилители. Формирование цепочек приборов для конкретного музыкального материала. Звукозапись занятий.

Тема 1.5 Основы нотной записи. Звуковысотность, ритм.

Теория: Нотация. Звуковысотность. Табулатура. Размер. Ритм. Пульсация

Практика: Чтение с листа простых ритмических и мелодических фигур

Тема 1.6 Индивидуальность исполнителя.

Теория: Анализ потенциального репертуара с учетом индивидуальных особенностей исполнителя. Сценические аспекты игры: внешний вид, образ.

Практика: Подбор репертуара для исполнения в согласовании с пожеланиями других обучающихся курса. Работа над составляющими сценического образа. Поза. Взгляд. Занятия с зеркалом.

Тема 2.1 Анализ репертуара: взаимодействие различных групп внутри ансамбля.

Теория и практика: Формирование навыка «слышать и слушать» других участников ансамбля. Работа над динамикой и балансом в ансамбле. Анализ существующих мультитреков, акцент на взаимодействие партий.

Тема 2.2 Взаимодействие внутри групп ансамбля: ритм-группа.

Теория и практика: Барабаны и бас, гитара и бас, клавишные и гитара: взаимодействие, устранение конфликтности звучания. Работа над концертным номером.

Тема 2.3 Взаимодействие солиста и ритм-группы

Теория и практика: Занятия с метрономом/барабанщиком, устранение ритмических конфликтов. Звукозапись и анализ.

Тема 2.4 Основы работы с авторским материалом

Теория и практика: Определение составляющих: темп, размер, стилистика, форма, референсы.

Тема 2.5 Специфика сценической работы

Теория и практика: Подготовка к исполнению на сцене: мониторинг, метроном, коммутация, нестандартные ситуации. Работа на сцене. Работа с постановщиком номера.

2 год обучения

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Анализ, аранжировка, теория музыки.	15	57	72	
1.1	Анализ музыкального произведения.	1	8	9	Презентация. Вопрос-ответ. Наблюдение, работа с музыкальным материалом
1.2	Элементы музыкального произведения и способы изложения музыкального материала	4	13	17	Работа с музыкальным материалом
1.3	Гармонические сетки. Основы чтения с листа. Простой аккомпанемент.	4	8	12	Работа с музыкальным материалом
1.4	Основы аранжировки: взаимодействие с партиями других инструментов, динамика, основы композиции. Работа с мультитреком.	4	16	20	Работа с компьютером
1.5	Основы импровизации.	2	12	14	Работа с музыкальным материалом

2	Занятия в малых группах.	15	57	72	
2.1	Музыкальный анализ.	3	15	18	Работа с компьютером
2.2	Взаимодействие в ритм-группе. Барабаны и бас, гитара и бас, клавишные и гитара: взаимодействие, устранение конфликтности звучания.	3	17	20	Работа с музыкальным материалом
2.3	Аккомпанемент для солиста.	3	10	13	Работа с музыкальным материалом
2.4	Работа с авторским материалом.	6	15	21	Работа с музыкальным материалом, работа с компьютером.
	Итого:	30	114	144	

Содержание программы 2 года обучения

Тема 1.1 Анализ музыкального произведения.

Теория: Анализ музыкального произведения. Стилистические особенности игры. Функция инструмента в рамках разных стилей.

Практика: Фиксация музыкального материала в виде нотной записи. Анализ и применение ритмических паттернов, характерные для современных стилей.

Тема 1.2 Элементы музыкального произведения и способы изложения музыкального материала. Связь с голосом.

Теория: Риффы, полифония, аккорды.

Практика: Работа с музыкальным материалом. Стилистически окрашенные риффы, стилистически нейтральные риффы – исполнительская практика. Аккордовая игра, соответствующая базовому аккомпанементу в выбранном жанре. Игра и пение простых полифонических фрагментов. Игра и пение аккордовых нот. Игра и пение основной мелодии песни с простым аккомпанементом.

Тема 1.3 Гармония

Теория: Гармонические сетки. Основы чтения с листа. Транспозиция. Простой аккомпанемент.

Практика: Чтение и запись гармонических последовательностей. Транспонирование гармонических последовательностей на письме и во время игры.

Тема 1.4 Основы аранжировки

Теория: Аранжировка: взаимодействие с партиями других инструментов, динамика, основы композиции. Работа с мультитреком как визуализацией аранжировки.

Практика: Работа в компьютерных программах (Band-in-a-box, Cubase/Logic). Анализ существующих мультитреков. Звукозапись: перезапись партий существующего мультитрека с учетом специализации (на своем инструменте)/без учета специализации (любые другие инструменты в аранжировке).

Тема 1.5 Основы импровизации.

Теория и практика: ритмическая импровизация, мелодическая импровизация, основы импровизации в тональности. Лады, пентатоника.

Тема 2.1 Музыкальный анализ

Теория и практика: Анализ мультитреков. Выявление стилистических закономерностей. Анализ существующих мультитреков, акцент на взаимодействии партий в музыкальном материале. Работа над концертным номером.

Тема 2.2 Устранение конфликтов в звучании ритм-группы

Теория и практика: Барабаны и бас, гитара и бас, клавишные и гитара: взаимодействие, устранение конфликтности звучания. Работа над концертным номером.

Тема 2.3 Аккомпанемент для солиста

Теория и практика: Специфика аккомпанемента для солиста: динамика, агогика. Звукозапись и анализ. Работа над концертным номером.

Тема 2.4 Работа над авторским материалом

Теория и практика: Аранжировка авторского материала, запись материала для последующей работы.

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 выбранным инструментом на достаточном уровне для полноценного функционирования в рамках современного эстрадного ансамбля;
- обучающийся умеет выразить свою идею в виде музыкального материала;
- обучающийся умеет анализировать/синтезировать музыкальный материал в соответствии с поставленными задачами;
- обучающийся имеет опыт сценической работы;
- обучающийся применяет знания об устройстве и принципах функционирования музыкальной индустрии для решения практических задач.

Оценочные и методические материалы

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

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Выявление личных музыкальных предпочтений. Основы качественного звучания. Психологические аспекты игры в ансамбле. Мотивация. Дисциплина.	Интерактивная лекция.	Интервью.	Вопрос-ответ.	Интерактивная доска.
1.2	Организация занятий на музыкальном инструменте.	Лекция, практическая деятельность.	Презентация. Работа с приложениями.	Составление индивидуального плана занятий. Создание базы необходимых приложений для занятий.	Приложения для смартфона: метроном, тюнер. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты. Интерактивная доска.
1.3	Физиология: постановка рук, дыхание, разминка, разыгрывание. Игра в позиции (для струнных).	Практическая деятельность	Индивидуальное занятие на инструменте.	Видеофиксация результатов.	Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты.
1.4	Создание качественного современного звучания.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Презентация. Работа с приложениями, приборами обработки звука.	Видеофиксация результатов	Предусилители, компрессоры, овердрайв/дисторшн/фузз, хорус/фазер/тремоло/флэнджер, дилэй/ревербератор, усилители. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты.
1.5	Основы нотной записи.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность	Презентация. Работа с приложениями, нотным материалом	Фиксация идей в нотном редакторе.	Интернет-сайты, нотный материал. Компьютер, нотные редакторы. Интерактивная доска.
1.6	Индивидуальность исполнителя.	Практическая деятельность	Анализ сценических образов. Формирование индивидуального сценического образа.	Фото и видеофиксация.	Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты.

2.1	Анализ репертуара. Определение функции каждого участника коллектива.	Интерактивная лекция.	Презентация. Разбор примеров.	Составление плана занятий. Создание базы необходимых приложений и материалов для занятий	Компьютер DAW(Cubase/Logic/и др.). Интернет-сайты, нотный материал. Интерактивная доска.
2.2	Взаимодействие внутри групп ансамбля: ритм-группа.	Практическая деятельность.	Музицирование, работа с музыкальным материалом.	Аудио и видеофиксация результатов.	Компьютер DAW(Cubase/Logic/и др.). Интернет-сайты, нотный материал. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты.
2.3	Взаимодействие солиста и ритм-группы.	Практическая деятельность.	Музицирование, работа с музыкальным материалом.	Аудио и видеофиксация результатов.	Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты.
2.4	Основы работы с авторским материалом.	Практическая деятельность.	Музицирование, работа с музыкальным материалом.	Аудио и видеофиксация результатов. Написание простых мелодий.	Звуковое оборудование Музыкальные инструменты Компьютер.
2.5	Специфика сценической работы.	Практическая деятельность.	Работа на бэкстейдже, подготовка к концертному выступлению.	Концертное выступление.	Звуковое оборудование, Музыкальные инструменты.

2 год

№ п/п	Раздел или тема программы	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1.1	Анализ музыкального произведения.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Презентация. Разбор примеров.	Составление плана занятий. Создание базы необходимых приложений и материалов для занятий.	Компьютер DAW(Cubase/Logic/и др.). Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты. Интерактивная доска.
1.2	Элементы музыкального произведения и способы изложения музыкального материала.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Презентация. Разбор примеров. Музицирование.	Аудио и видеофиксация результатов.	Интернет-сайты, нотный материал. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты. Интерактивная доска.
1.3	Гармонические сетки. Основы чтения с листа. Простой аккомпанемент.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Презентация. Разбор примеров. Музицирование. Работа с нотным материалом.	Аудио и видеофиксация.	Нотный материал. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты. Интерактивная доска.
1.4	Основы аранжировки: взаимодействие с партиями других инструментов, динамика, основы композиции. Работа с мультитреком.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Презентация. Работа в музыкальных программах. Музицирование, звукозапись.	Аудио и видеофиксация результатов работы с выбранной партией.	Компьютер DAW(Cubase/Logic/и др.). Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты. Интерактивная доска.
1.5	Основы импровизации.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Музицирование, звукозапись.	Аудио и видеофиксация.	Нотный материал. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты. Интерактивная доска.

2	Занятия в малых группах.				
2.1	Музыкальный анализ.	Интерактивная лекция. Практическая деятельность.	Разбор примеров. Презентация. Работа с мультитрекком.	Создание базы необходимых приложений и материалов для занятий.	Компьютер DAW(Cubase/Logic/и др.) Интернет-сайты, нотный материал. Интерактивная доска.
2.2	Взаимодействие в ритм-группе. Барабаны и бас, гитара и бас, клавишные и гитара: взаимодействие, устранение конфликтности звучания.	Практическая деятельность.	Совместное музицирование.	Аудио и видеофиксация.	Звуковое оборудование студии. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты.
2.3	Аккомпанемент для солиста.	Практическая деятельность.	Совместное музицирование.	Аудио и видеофиксация.	Звуковое оборудование студии. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты.
2.4	Работа над авторским материалом.	Практическая деятельность.	Совместное музицирование, Аранжировка авторского материала.	Аудио и видеофиксация авторского материала	Звуковое оборудование студии, компьютер, DAW Cubase/Logic/и др. Звуковое оборудование. Музыкальные инструменты. Интерактивная доска.

Литература

1. Берак О.Л. Школа ритма. - Издательство РАМ им. Гнесиных, 2003. - 31 с.
2. Barry Nettles Harmony. - Издательство Berklee College of music, 1987. - 78 с.
3. John McLaughlin and S. Ganesh Vinayakram, The Gateway to Rhythm. DVD Mediastarz Monaco, 2007.
4. Чак Шер Импровизация на бас-гитаре и контрабасе. - Москва: Издательство Guitar College, 1997. - 180 с.
5. Berklee Course On Arranging - Издательство Berklee College of music, 1989. - 318 с.

Интернет источники

1. Konnakol, ритмическое сольфеджио - <https://www.johnmclaughlin.com/project/the-gateway-to-rhythm-konokol/>
2. Музыкальная теория, аранжировка - <https://musicbook.ru/ru/publishing/?id=18>
3. Музыкальная теория, аранжировка - <https://saxnaprazdnik.ru/wp-content/uploads/lib/6.pdf>
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>
8. Пособия для гитаристов - <https://библиотека-гитариста.рф/category/knigi/>
9. Пособия для клавишных - <https://samouchitel-m.ru/tags/samouchiteli-igry-na-sintezatore>
10. Пособия для ударных - <https://drumgalaxy.ru/stati/top-5-luchshikh-knig-dlya-barabanshchikov>
11. Дополнительные пособия для ударных - <https://www.kaufmansartofdrumming.com/>
12. Дополнительные пособия для ударных - <https://www.youtube.com/c/freedrumlessons>
13. Дополнительные пособия для гитаристов <https://www.youtube.com/c/ArtistWorksInc>
14. Дополнительные пособия для бас-гитаристов <https://www.youtube.com/c/ArtistWorksInc>
15. Дополнительные пособия для клавишных <https://www.youtube.com/c/JordanRudessKeys>