

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:
И. о. первого проректора – проректора по учебной
и воспитательной работе
_____ / Е. В. Третьякова /
«30» августа 2023 г.

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

2 год обучения
на 2023–2024 учебный год

Согласовано:
Начальник учебно-методического управления
_____ / Т. В. Сиднева/

Кемерово
2023

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

Корректировку подготовила:

Баранова Б. И., педагогом дополнительного образования ШКИ г. Кемерова.

Разработчики:

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

Гельцер Е. Н., директор Школы креативных индустрий г. Кемерова

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

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

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения	4
Учебный план 2 года обучения	5
Содержание программы 2 года обучения	5
Планируемые результаты	6
Оценочные материалы	7
Методическое обеспечение программы	8
Литература	9
Интернет источники	9

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 2 года обучения

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 2 года обучения

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 2 года 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. 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	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. 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.

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 обучающихся, демонстрация приобретенных навыков.

Тема 3 Общегрупповое музицирование.

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

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. 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.
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.
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>