

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«МУРМАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»**

Утверждена

приказом директора ГОБПОУ МКИ
от 15.09.2025 года № 47-о/д

Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
художественной направленности
«Креативные индустрии»

учебная программа

Студии современной электронной музыки

г. Мурманск

2025 г.

Разработчики:

- Чехова О.А., руководитель ШКИ ГОБПОУ МКИ;
- Карышева Е.И., методист ШКИ ГОБПОУ МКИ;
- Клипа Е.Ю., начальник учебно-методического отдела ГОБПОУ МКИ.

Структура программы учебного предмета

I. Планируемые результаты освоения программы

II. Содержание

- *Учебный план*
- *Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения*
- *Содержание программы 2 года обучения*

III. Материально-техническое оснащение

IV. Формы и методы контроля, система оценок

V. Литература

І. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Предметные:

- обучающийся знает историю зарождения и развития музыки с древних времён по настоящее время, ключевых композиторов (музыкальных деятелей), по музыкальному отрывку может определить период его создания и сформулировать ключевые характеристики данного периода;
- обучающийся знает элементарную теорию музыки, ориентируется в музыкальных понятиях, терминах и может применить свои знания на практике;
- для создания звуковых фрагментов, музыкальных композиций и звукового сопровождения с использованием музыкальных инструментов и компьютера;
- обучающийся знает основные жанры классической и современной музыки, их особенности, стиль звучания, характерный набор инструментов, ключевых композиторов и музыкальных деятелей в каждом жанре;
- обучающийся создаёт и редактирует звуковые фрагменты, музыкальные композиции и звуковое сопровождение при помощи звуковых и музыкальных инструментов VST в программах для студийной работы и живой игры с использованием мидиклавиатуры и мидиконтроллера;
- обучающийся знает мировую и российскую историю диджеинга и представляет какое оборудование может быть использовано в диджеинге;
- обучающийся умеет работать с цифровым и/или виниловым DJ оборудованием и DJ мидиконтроллером, а также техники сведения музыкальных композиций с использованием этого оборудования;
- обучающийся получил представление о музыкальной индустрии (радио, телевидение, интернет), оформлении и использовании авторских прав в музыкальной индустрии, способах дистрибуции, стриминга и монетизации.

ІІ. СОДЕРЖАНИЕ

Учебный план

Первый год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов на одну группу			Форма контроля
		теория	практик а	всего	
	Студия современной электронной музыки	11	16	27	
1.	Знакомство со студией	1	0	1	Групповое обсуждение
2.	Общая компьютерная грамотность: использование компьютера в музыкальных областях. Аппаратное обеспечение: компьютер и его составляющие, MIDI-клавиатура (синтезатор), микрофон, микшер, акустическая система, коммутация. Программное обеспечение, виды программного обеспечения.	1	0	1	Обратная связь от преподавателя. Рефлексия

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов на одну группу			Форма контроля
		теория	практик а	всего	
3.	Понятие MIDI. Кодировка MIDI, MIDI-сообщения и MIDI контроллеры. Стандарты MIDI (GM, XG, GS). Формат MIDI файлов. Коммутация.	1	0	1	Обратная связь от преподавателя. Рефлексия
4.	Работа в программе нотный редактор Знакомство с программой, создание шаблона новой партитуры с помощью окна быстрого запуска, ввод нотного текста (мышью, с помощью основной клавиатуры компьютера, с помощью виртуальной фортепианной клавиатуры, с помощью MIDI-клавиатуры). Добавление и изменение объектов в партитуре (добавление тактов, нотных станов, всевозможных нотных символов, текстовых указаний, аккордовых символов, вокальной подтекстовки; изменение ключа, ключевых знаков, размера, тактовых черт и пр.). Работа с объектами (выделение, копирование, вставка, удаление, сокрытие, переворачивание, перемещение). Транспонирование выделенных тактов и транспонирование в партитуре партий транспонирующих инструментов. Форматирование партитуры (выравнивание систем и нотоносцев, форматирование страниц). Стилизовое оформление партитуры (редактирование шрифтов и музыкальных символов). Воспроизведение нотного текста с помощью MIDI. Экспортирование набранного нотного текста в MIDI-файл и графический файл. Предварительный просмотр и печать (всей партитуры и ее отдельных партий). Импортирование MIDI-файла в нотный текст.	2	4	6	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Обсуждение
5.	Освоение базовых компонентов теории для создания музыкальных аранжировок. Средства музыкальной выразительности: лад, тембр, регистр, штрих, динамика, метроритм, гармония, фактура. Музыкальная форма: музыкальная фраза, предложение, период, простые 2-х и 3-х частные формы, сложная 3-х частная форма, вариации. Фактура и ее элементы: мелодия, бас, гармонические голоса, педаль, подголоски. Понятия «музыкальный стиль», «музыкальный жанр», их разновидности. Знакомство с банками тембров виртуальных синтезаторов и сэмплеров (струнные, деревянные духовые, медные духовые, ударные, электронные)	2	4	6	Обратная связь от педагога Групповое обсуждение Рефлексия
6.	Знакомство с программой-секвенсором: окно проекта, клавишный редактор. Импортирование MIDI файла, созданного в программе нотный редактор. Запись треков с помощью MIDI-клавиатуры. Подключение виртуального синтезатора к проекту. Выбор тембров для	2	4	6	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Обсуждение

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов на одну группу			Форма контроля
		теория	практика	всего	
	каждого трека. Редактирование треков в клавишном редакторе. Операции с треками (выделение, перемещение, вырезание, копирование, вставка, удаление, разрезание, склеивание и др.). Транспонирование треков. Графическое редактирование темпа. Выстраивание динамического баланса и панорамы между треками. Экспортирование проекта в аудиофайл				
7.	Цифровая запись и редактирование аудио в программе звуковой редактор: Цифровая запись и воспроизведение звука: АЦП, ЦАП, частота сэмплирования, разрядность, звуковые форматы. Редактирование записанного аудиофайла (копирование, вырезание, вставка, обрезание и др.). Обработка звука: обработка с помощью пространственно-временных эффектов (реверберация и др.), частотная и динамическая обработка звука, шумоподавление, устранение клиппирования, изменение высоты тона, длительности и др. Форматы цифрового звука	2	4	6	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Обсуждение
II.	Проектная работа (работа над проектом в студиях под руководством педагогов)	0	9	9	
	ИТОГО (общее количество часов)	11	25	36	

Второй год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей) и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Создание музыкальной композиции и DJ сета.	96	111	207	Оценка проектов. Рефлексия.
1.	Краткая история музыки.	9	0	9	Интерактивное тестирование.
2.	Краткая история развития современной и электронной музыки.	6	0	6	Опрос. Рефлексия.
3	Особенности и различия современных электронных жанров.	9	0	9	Обратная связь по выбору библиотеки и жанра.
4	Физика звука. Введение. Краткая музыкальная теория.	6	6	12	Интерактивное Тестирование.
5	Основы работы в программах для студийной работы и живой игры, с секвенсором. Выбор музыкального жанра для первого индивидуального проекта.	3	9	12	Рефлексия.
6	Структура трека.	3	3	6	Набор треков разных жанрах.
7	Варпинг. Ресэмплинг. Режим Loop. Автоматизация. Группирование. Запись.	3	6	9	Интерактивное тестирование.

8	Стили современной музыки.	6	6	12	Викторина. Библиотека музыкальных сэмплов.
9	Работа с частотным балансом трека. Эквализация.	3	6	9	Оценка этапа работы.
10	Работа с динамикой. Компрессия.	3	6	9	Оценка этапа работы.
11	Групповая обработка дорожек. Сведение.	3	6	9	Проверка качества сведения музыкальной композиции. Обратная связь.
12	Мастеринг. Презентация индивидуального проекта.	3	12	15	Проверка качества мастеринга музыкальной композиции. Обратная связь.
13	Введение ко второму индивидуальному проекту: Создание DJ сета с использованием композиций в современном электронном жанре. История мировой и Российской DJ сцены.	3	3	6	Интерактивное тестирование.
14	DJ оборудование, особенности работы.	3	3	6	Набор DJ миксов в различных современных жанрах.
15	Музыкальные носители. Vinyl, Tape, CD, Digital.	6	0	6	Интерактивное тестирование.
16	Основные техники сведения треков.	3	3	6	Оценка проб различных техник сведения.
17	Pioneer CDJ2000NXS2.	3	9	12	Рефлексия.
18	Pioneer DJM900NXS2.	3	9	12	Рефлексия.
19	NI Traktor Kontrol S2 MK3	3	9	12	Рефлексия.
20	Тайм-код винил. Техники сведения.	3	3	6	Презентация.
21	Обзор музыкальной индустрии (радио, телевидение, интернет).	3	0	3	Обсуждение.
22	Агентства, лейблы, концерты.	3	0	3	Обсуждение.
23	Дистрибуция, стриминг, монетизация, авторские права.	3	0	3	Обсуждение.
24	Мастеринг. Презентация индивидуального проекта.	3	12	15	Проверка качества мастеринга музыкальной композиции. Обратная связь.
2.	Межстудийные проекты	0	108	108	
	ИТОГО (общее количество часов)	96	219	315	

Особенности организации образовательного процесса 2 года обучения

Особенностью образовательного процесса 2-го года обучения в Школе креативных индустрий (ШКИ) 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 рефлексировать по поводу того, что они знают и умеют, - это способствует формированию высокого уровня эмоционального единения обучающихся.

Образовательный опыт обучающегося в ШКИ формируется через освоение основных этапов производства различных творческих продуктов, через поэтапную реализацию собственных проектов.

В ходе диалогового обучения обучающиеся учатся критически мыслить, решать сложные проблемы на основе анализа обстоятельств и соответствующей информации (кейсов), взвешивать альтернативные мнения, принимать продуманные решения, участвовать в дискуссиях, общаться с другими людьми. Для этого включаются эффективные формы работы: индивидуальная, парная и групповая работа, игровые, проблемно-обучающие ситуации, проектная деятельность, работа с различными источниками информации, творческая работа, использование информационно-коммуникационных технологий. Такой подход дает возможность обучающимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения в процессе их творческой самореализации.

Содержание программы 2 года обучения

Тема 1 Краткая история музыки

Теория: История музыки от древнейших времен до современных жанров.

Тема 2. Краткая история развития современной и электронной музыки.

Теория: История зарождения и видоизменения музыки современной и электронной музыки.

Тема 3. Особенности и различия современных электронных жанров.

Теория: Ритмические, стилистические и прочие различия современных электронных жанров с подробным обзором и примерами культовых произведений.

Тема 4. Физика звука. Введение. Краткая музыкальная теория.

Теория: Базовые теоретические знания в области физики и акустики звука, а также первичные знания музыкальной теории.

Практика: Выполнение заданий по теории музыки.

Тема 5. Основы работы в программах для студийной работы и живой игры, с секвенсором. Выбор музыкального жанра для первого индивидуального проекта.

Теория: Обзор интерфейса секвенсора, органы управления и работа с программой для студийной работы и живой игры. Вводная теория при помощи которой ученики смогут собрать

себе собственную библиотеку звуков и музыкальных отрезков для создания дальнейшего проекта.

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в среде программы для студийной работы и живой игры, в том числе с помощью секвенсора.

Тема 6. Структура трека.

Теория: Основные типы строения тела трека. Работа с аналоговым сигналом и MIDI данными.

Тема 7. Варпинг. Ресэмплинг. Режим Loop. Автоматизация. Группирование. Запись

Теория: Теоретические знания в области варпинга, ресэмплинга звуковых данных и режима loop, с практическими примерами.

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в среде программы для студийной работы и живой игры, в том числе с помощью секвенсора.

Тема 8. Стили современной музыки.

Теория: особенности различных стилей электронной музыки, с музыкальными примерами и разбором музыкальных композиций (Ambient. Disco. House. Techno. Trance. Breakbeat. Drum-n-Bass. Garage.).

Практика: Работа со звуком в программах для студийной работы и живой игры, в том числе с помощью секвенсора. Подбор треков в разных стилях.

Тема 9. Работа с частотным балансом трека. Эквализация.

Теория: Типы эквалайзеров и их практическое применение.

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в программах для студийной работы и живой игры, в том числе с помощью секвенсора.

Тема 10. Работа с динамикой. Компрессия.

Теория: Типы компрессоров и их практическое применение.

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в программах для студийной работы и живой игры, в том числе с помощью секвенсора.

Тема 11. Групповая обработка дорожек. Сведение.

Теория: Сведение музыкальной композиции и групповая обработка дорожек композиции.

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в программах для студийной работы и живой игры, в том числе с помощью секвенсора.

Тема 12. Мастеринг. Презентация индивидуального проекта.

Теория: Мастеринг музыкальной композиции и групповая обработка дорожек композиции.

Практика: Игра на миди клавиатуре. Работа со звуком в программах для студийной работы и живой игры, в том числе с помощью секвенсора. Групповая обработка дорожек композиции и мастеринг. Подготовка к презентации первого проекта.

Тема 13. Введение ко второму индивидуальному проекту: Создание DJ сета с использованием композиций в современном электронном жанре. История мировой и Российской DJ сцены.

Теория: Ключевые события и персоны из истории становления и развития мировой и Российской DJ сцены.

Практика: Определение темпа композиции, понятие о структуре трека и его возможности микширования с другими треками. Выбор темы и стиля для создания DJ сета.

Тема 14. DJ оборудование, особенности работы.

Теория: Обзор профессионального и домашнего DJ оборудования. Истоки культуры. История видоизменения оборудования и техник исполнения.

Практика: Практическое использования DJ карманов, работа с DJ микшерным пультом, наушниками и мониторами для сведения музыкальных композиций. Работа с тайм-код винилом и виниловыми проигрывателями. Работа с USB DJ контроллером и ноутбуком.

Тема 15. Музыкальные носители. Vinyl, Tape, CD, Digital.

Теория: Обзор различных звуковых носителей. История эволюции. Сравнение размером, качества и практичности носителей.

Практика: Прослушивание композиций оцифрованных с различных носителей. Сравнение и анализ качества и характера звучания.

Тема 16. Основные техники сведения треков.

Теория: Обзор основных техник сведения треков на различном оборудовании.

Практика: Использование различных техник сведения треков на внутри студийном оборудовании.

Тема 17. Pioneer CDJ2000NXS2.

Теория: Теоретические знания и руководство по работе с Pioneer CDJ2000NXS2.

Практика: Практическая работа с Pioneer CDJ2000NXS2.

Тема 18. Pioneer DJM900NXS2.

Теория: Теоретические знания и руководство по работе с Pioneer DJM900NXS2.

Практика: Практическая работа с DJM900NXS2.

Тема 19. NI Tracktor Kontrol S2 MK3.

Теория: Теоретические знания и руководство по работе с NI Tracktor Kontrol S2 MK3.

Практика: Практическая работа с NI Tracktor Kontrol S2 MK3.

Тема 20. Тайм-код винил. Техники сведения.

Теория: Теоретические знания и руководство по работе с тайм-код виниловыми проигрывателями и пластинками.

Практика: Практическая работа с тайм-код виниловыми проигрывателями.

Тема 21. Обзор музыкальной индустрии (радио, телевидение, интернет).

Теория: Эволюция музыкальной индустрии в среде радио, телевидения и интернет.

Практика: Подготовка мини-доклада на выбранную тему.

Тема 22. Агентства, лейблы, концерты.

Теория: Устройство лейбловой и концертной системы на западе и в России, различия и особенности.

Тема 23. Дистрибуция, стриминг, монетизация, авторские права.

Теория: Способы дистрибуции музыкальных композиций. Заработок на стриминге. Юридическая сторона и особенности законов в России.

Тема 24. Мастеринг. Презентация индивидуального проекта.

Практика: Мастеринг музыкальной композиции и групповая обработка дорожек композиции.

IV. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ

Студия предназначена для проведения теоретических и практических занятий, для производства аудиоматериала (записи, сведения, мастеринга, монтажа). Предполагается запись вокала и живых инструментов, возможность разделения акустических зон. Количество обучающихся не более 10 человек и преподаватель. В студии расположены: шкафы, стеллажи, столы ученические, стол для педагога, стулья ученические, кресло для педагога, акустические мониторы ближнего поля, акустические мониторы дальнего поля, стойки для акустического монитора, аудиоинтерфейс, рэковые стойки, телевизоры, напольные мобильные стойки для телевизоров, бесперебойное питание, портативные активные акустические системы, усилители для наушников, радиосистемы, радиосистемы с петличными микрофонами, цифровые микшерные пульта, радиосистемы с головными микрофонами, стойки для микрофонов, микрофоны, портативный рекордер с микрофонами, устройства, улавливающие колебания электромагнитных полей и шум, издаваемый электронными приборами, контактные микрофоны, поп-фильтры, карты памяти, зарядные устройства, наушники, персональные компьютеры (моноблоки), синтезаторы (электропианино) микшерный пульт, DJ проигрыватели, программное обеспечение, сетевые фильтры, программное обеспечение Конструктор интерактивных взаимодействий.

V. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

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 презентаций, запись музыкальных композиций, отзывы (обучающихся, родителей/законных представителей, гостей ШКИ).

VI. ЛИТЕРАТУРА

Литература для педагога:

1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. СПб.: Питер, 2005. 448 с.
2. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 2022. 256 с.
3. Гибсон Д. Искусство сведения. 2007. Электронный документ, 162 с.
4. Гиршович Л. Об уличном музицировании как следствии высокопрофессионального обучения детей музыке // Иностранная литература. № 2, 2005.
5. Живайкин П. Стратегия и тактика компьютерной аранжировки. 2000. 7 с. Искусство аранжировки в MIDI. Как делать аранжировку. 2007. 13 с.
6. Костелянец Р. Разговоры с Кейджем, 2015. 400 с.
7. Мангрум Г. Десять шагов к звуковому пейзажу. Электронный документ, 3 с.
8. Манулкина О. От Айвза до Адамса, 2010. 784 с. Основы тембровой коррекции. Электронный документ, 5 с.
9. Петелин Р., Петелин Ю. Сочинение и аранжировка музыки на компьютере. СПб., 2009. 608 с.
10. Росс А. Дальше – Шум. 2012. 560 с.
11. Сильвестров В. Дождаться музыки. 2010. 368 с.
12. Уайт П. Творческая звукозапись. М., 2012. 63 с.
13. Фомченков И. Можно ли оживить midi композиции. 1999. 4 с.

Литература для учащихся:

1. Белунцов В. Звук на компьютере. Трюки и эффекты. СПб.: Питер, 2005.
2. Бирн Д. Как работает музыка. М.: Альпина нонфикшн, 2020.
3. Вахромеев В. А. Элементарная теория музыки. М.: Музыка, 2022.
4. Гибсон Д. Искусство сведения. Warner Books, 2007.
5. Кандаурова Л. Как слушать музыку. М.: Альпина Паблишер, 2020.
6. Ньюэлл Ф. Project-студии – маленькие студии для великих записей. В.: Винница, 2002.
7. Ставроу М.П. Сведение разумом. М.: Октябрь, 2003.