

МАКЕТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Наименование профессиональной образовательной организации

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Музыкальный продакшн и сонграйтинг

код, специальность: 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство

Объем: *72 академических часа*

Форма обучения: *очная*

Москва

2022 г.

ОДОБРЕНА	СОСТАВЛЕНА
Председатель цикловой комиссии _____ / /	Заместитель директора по УР _____ / /

Составил (и): Звездкин А.В. Эксперт лаборатории по экспертному сопровождению внедрения модели колледжа креативных индустрий ФЦ РПОКИ

Репина О.К. Главный специалист лаборатории по созданию актуальных форм и методов реализации образовательных программ в сфере креативных индустрий ФЦ РПОКИ

Обыденков А.И. Руководитель отдела технического развития ФЦ РПОКИ

Байтаев М.Д. Главный специалист учебно-методического отдела ФЦ РПОКИ

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ	4
2.	СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ	8
3.	УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ	12
4.	КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ	17

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ Музыкальный продакшн и сонграйтинг

1.1 Место в структуре основной профессиональной образовательной программы:

Музыкальный продакшн и сонграйтинг входит в состав Музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн, направленного на формирование общих и профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС СПО.

Модуль разработан в рамках федерального проекта «Подготовка кадров для креативных индустрий в системе среднего профессионального образования на основе моделей колледжа креативных индустрий». Составление рабочей программы велось с учётом комментариев федеральных экспертов по данному направлению (Андрей Обыденников, Александр Звёздкин).

1.2 Цель и планируемые результаты освоения

Цель: формирование способности обучающихся создавать оригинальные композиции в разных жанрах, понимания ключевых моментов продвижения проектов на музыкальной арене, готовности работать с артистами.

Задачи. Сформировать навыки и развить способность:

- разрабатывать стиль музыкального проекта;
- создавать публичный имидж проекта;
- владеть музыкальным инструментом;
- общаться с коллегами по цеху на языке музыкальной теории;
- реализовывать художественный образ, используя выразительные средства и современные технологии создания и обработки звука;
- записывать музыкальные инструменты и вокал в музыкальных программах DAW;
- обрабатывать, редактировать звуковые/ музыкальные записи;
- создавать музыкальное произведение (аранжировка музыки);
- производить сведение и мастеринг звука;
- воплощать творческие задачи соавторов в создаваемом звуковом образе;

- пользоваться профессиональной аппаратурой для звукозаписи/ обработки и мониторинга звука.

Содержание.

Программа **Музыкальный продакшн и сонграйтинг** даёт возможность расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу, согласно получаемой специальности **53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство**, а также возможность получения дополнительных компетенций, отвечающим современным требованиям к специалистам сфер креативных индустрий, в частности – музыкальной индустрии, запросам федерального рынка труда.

Предметные результаты. В результате изучения **Музыкальный продакшн и сонграйтинг** обучающийся должен **иметь практический опыт:**

- владения современными техниками музыкального продакшна;
- создания музыкальной композиции;
- решения задач, возникающих в процессе продюсирования музыкальных проектов;
- владения вокалом;
- владения стихосложением;
- владения музыкальным инструментом;
- наслушенности.

уметь:

- сочинять песни;
- делать аранжировки;
- создавать музыкальные композиции;
- решать задачи, возникающие в процессе продюсирования музыкальных проектов.

знать:

- основы и концептуальные положения текущего функционирования и перспективного развития музыкальной индустрии;
- музыкальные истоки и новые веяния музыкальных направлений, жанров;
- современное состояние музыки в разных контекстах – ее историю, психологию восприятия и творчества, ключевые явления.

Метапредметные результаты:

- имеет навыки владения культурой мышления, способностью к обобщению, анализу восприятия информации;

- умеет аргументированно и ясно строить устную и письменную речь при интерпретации музыкальных композиций (обратная связь) и презентации авторских продуктов;

- имеет навыки эффективного взаимодействия в команде (с коллегами).

Личностные результаты:

- ЛР 7 – осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности;

- ЛР 8 – проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства;

- ЛР 11 – проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры.

Курс Музыкальный продакшн и сонграйтинг обеспечивает формирование следующих общих компетенций по специальности **53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство**:

- ОК 01 – понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес;

- ОК 02 – организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество;

- ОК 03 – решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях;

- ОК 04 – осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития;

- ОК 05 – использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности;

- ОК 06 – работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством;

- ОК 07 – ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий;

- ОК 08 – самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации;

- ОК 09 – ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности;

- ОК 10 – использовать умения и знания дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности;

- ОК 11 – использовать умения и знания профильных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

Курс Музыкальный продакшн и сонграйтинг обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций по специальности **53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство**:

- ПК 1 – уметь создавать музыкальные композиции (в соответствии с кейсом);

- ПК 2 – ориентироваться в смене музыкальных предпочтений и потребностей целевой аудитории.

1.3 Требования к предварительной подготовке обучающегося

Для изучения данного профессионального модуля необходимы знания, умения и компетенции, формируемые предшествующими дисциплинами и/или практиками и/или предыдущим уровнем подготовки:

- физика;

- музыкальная литература;

- мировая художественная культура;

- математика;

- сольфеджио.

1.4 Междисциплинарные связи (внутри профессионального модуля)

Освоение Музыка, звукорежиссура и саунд-дизайн, в состав которого входят: «Введение в креативные индустрии», «Музыкальный продакшн и сонграйтинг»,

«Музыкальная звукорежиссура», «Звукорежиссура в кино и медиа», «Саунд-дизайн» и «Предпринимательство в креативных индустриях» – способствует повышению качества подготовки будущих специалистов для сферы креативных индустрий, направлено на максимальное погружение в профессиональную среду, учитывающее быстрый рост и смену потребностей рынка.

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОДАКШН И СОНГРАЙТИНГ

2.1 Объем и виды учебной работы

Вид учебной работы	Объем часов
Объем образовательной программы	72
<i>в том числе:</i>	
<i>Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем</i>	72
<i>в т.ч. в форме практической подготовки</i>	
<i>в том числе:</i>	
- теоретическое обучение	26
- практические занятия	46
- самостоятельная работа	-
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета	

2.2 Тематический план и содержание Музыкальный продакшн и сонграйтинг

Основные теоретические моменты при освоении дисциплины:

- история музыки (природа звука, доисторическая музыка и музыка древнего мира, музыкальные инструменты);
- теория музыки (звуковысотность, длительности, нотация, звукоряды, хроматизм, интервалы, лад, тональность, транспонирование, аккорд);
- введение в музыку (народная музыка и ритмы, классическая музыка, современная музыка, электронная музыка).

Наименование разделов и тем	Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся	Объем часов
1	2	3
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОДАКШН И СОНГРАЙТИНГ		72 ч.
Тема 1.1 Введение в предмет.	Продюсирование как вид деятельности. Введение в музыкальное продюсирование и основы владения программным обеспечением.	2
	Продюсерская деятельность: традиции Западной Европы, истоки и формирование музыкально-просветительской деятельности в России.	2
Тема 1.2 Современное состояние музыки в разных контекстах.	История, психология восприятия творчества, ключевые явления и образовавшиеся вокруг них культуры и субкультуры.	4
	Теоретико-методологические предпосылки изучения музыки как социокультурного феномена. Феномен смысла музыки. Три смысловых контекста музыки, позволяющих увидеть смысл этого вида искусства в новом свете.	4
Тема 1.3 Понятие и пути	Структурные элементы сонграйтинга. Мелодия. Гармония. Слова.	4

создания музыкального продукта с учётом жанра и формата.	Художественный замысел в композиционном творчестве музыканта. Основные свойства художественного замысла. Креатив – как фактор, порождающий художественный замысел в его неповторимом своеобразии. Интуитивное «планирование» художественного воздействия будущего сочинения и пострецепционной активности слушателя.	4
	Шаблоны сонграйтинга.	2
	Разбор треков, возглавляющих хит-парады.	2
Тема 1.5 Сведение и мастеринг трека.	Понятие о сведении трека. Технологии цифрового сведения музыки внутри рабочей станции (in the box). Примеры использования плагинов, создание Template.	4
	Одиннадцать аспектов записанной музыкальной пьесы.	2
	Выбор тактики сведения. Различные тактики сведения музыкальных фонограмм. Обзор, сравнение.	2
	Инструменты сведения. Визуализация звука. Давление/Громкость. Панорамирование. Как использовать эквалайзер. Компрессия. Реверберация, хорус, дилей.	2
	Прослушивание трека для сведения.	2
	Сведение барабанов (ударных). Сведение кика (Kick). Сведение малого барабана (Snare). Настройка реверберации. Сведение перкуссии, работа с эквалайзером.	2
	Сведение баса. Сатурация и компрессия.	2
	Сведение синтезаторов – Lead партий, хорус и Volume Shaper.	2
	Сведение атмосферы Pad и Arpeggiator.	2
	Сведение вокала и обработка вокала. Сведение главной партии голоса. Сведение бэк вокала.	2
Тема 1.6 Разработка стиля музыкального	Современные технологии продакшна. Методика организации концертно-просветительской работы с целевой аудиторией.	4
	Авторское право. Рынок и взаимодействие.	4

проекта, продюсирование и создание публичного имиджа.	Имидж музыкального исполнителя как понятие науки имиджелогии. Создание уникального стиля и неповторимого образа. Создание позитивного имиджа.	4
	Концертная деятельность. Организация выступлений на корпоративных, городских, праздничных мероприятиях и на концертах. Подготовка райдеров. Получение разрешений и согласований.	4
	Продвижение в социальных сетях. Коллаборации с крупными блогерами (съёмка совместного контента с популярными личностями). Реклама и PR в крупных сообществах Инстаграм. Создание контент-плана в сторис (сторисмейкер). Ведение аккаунтов в соцсетях.	4
Итоговая аттестация		2

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОДАКШН И СОНГРАЙТИНГ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

В процессе лекционных и практических занятий используется следующее программное обеспечение:

- доступ в сеть Интернет, обеспечивающий просмотр видео-материалов;
- программы, обеспечивающие доступ в сеть Интернет;
- программы, демонстрации видео материалов;
- программы для демонстрации и создания презентаций.

Реализация учебной дисциплины требует:

1) Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- большая доска (от 3 секций), мел разноцветный;
- места для крепления плакатов.
- мультимедиа проектор;
- прочее.

2) Наличие студии с акустической отделкой, оснащённой:

- персональное рабочее место (эмулятор аналоговых синтезаторов, ПО набор виртуальных инструментов для дизайна звука, программный синтезатор);

- комплект для студийной записи звука (микрофон для записи пространственного звука (амбизвуковой микрофон), микрофоны для записи стереогруппами, контактный микрофон, электромагнитный микрофон, микрофон для записи вокала тип 1, микрофон для записи вокала тип 2, ламповый микрофон для записи вокала и инструментов, микрофонная стойка, поп-фильтр, микрофон широкодиафрагменный, держатель микрофона стереостойка, клипса для микрофона, динамический инструментальный микрофон, микрофонный предусилитель на 4 канала U2, усилитель для наушников, стереопара инструментальных микрофонов);

- комплект для полевой записи звука (портативный рекордер, крепление для батареи Sound Devise, зарядка для аккумулятора, дополнительный аккумулятор для Sound Devise MixPre-10 II, переходники рекордера TA3-F to XLR-M (male) cable; 25-inch; connects balanced TA3 to XLR inputs; package of two cables, сумка для рекордера и микрофонов, ветрозащита для микрофона, микрофон пушка, телескопическая микрофонная удочка для микрофона, SD карта памяти, радиосистема, петличный микрофон, коммутация, рюкзак для транспортировки оборудования, комплект мониторинга звука и цифровой обработки, презентационная система для интерактивной работы, комплект для DJ);

- музыкальные инструменты (MIDI Клавиатура, стойка для синтезатора, стул для пианиста, электрогитара, гитарный процессор, стойка для электрогитары);

- мобильное рабочее место (ПК-ноут, адаптер).

3.2 Методические рекомендации по реализации рабочей программы

Деятельность, направленная на освоение междисциплинарного курса, отвечающего запросам музыкальной индустрии, требует:

- наличия насыщенной образовательной среды: проведения в колледже образовательных событий, реализации курсов дополнительного образования, доступа обучающихся к информации об учебных событиях, курсах дополнительного образования, культурных мероприятий города;

- содействия совершенствованию практических навыков и использования обучающимися образовательных ресурсов колледжа/города, в т.ч. сети Интернет, сторонних экспертов и т.д.

Методы и средства организации и реализации образовательного процесса:

1) методы и средства, направленные на теоретическую подготовку:

- экскурсия;
- формирующая фокус-группа;
- лекция;
- семинар;
- консультация.

2) методы и средства, направленные на практическую подготовку:

- деловая игра;
- кейс-метод;
- коворкинг-сессия;
- стендовая защита проектов;
- сессии (в формате джем-сессий);
- презентация проектов с обратной экспертной связью (питчинг);
- фестиваль проектных разработок;
- выполнение реальных заказов.

3.3 Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)

Используемая литература

Основная:

№ п/п	Наименование	Автор	Издательство и год издания
1	Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре: учебное пособие	Динов, В. Г.	Планета музыки, 2020.
2	Мир музыкальной культуры: С конца XIX века до начала XXI столетия	Демченко, А.И.	СГК им. Л.В. Собинова, 2013.
3	Музыка в структуре медиатекста: учебное пособие	Шак, Т. Ф.	Планета музыки, 2020.
4	Основы радиоэлектроники: методы и средства измерений: учебное пособие для среднего профессионального образования	Хамадулин, Э. Ф.	Юрайт, 2022.
5	Психология музыкально-исполнительской деятельности: учебное пособие	Цагарелли, Ю. А.	Композитор, 2008.

Дополнительная:

№ п/п	Наименование	Автор	Издательство и год издания
-------	--------------	-------	----------------------------

1	Искусство сведения	Гибсон, Д., технический редактор Петерсен, Г.	Электронная версия, 2007.
2	Звуковой дизайн в кинематографе и мультимедиа	Деникин, А.	ГИТР, 2012.
3	По волнам: искусство звука в кино	Костин, М.	США, 2019.
4	Звук. Слушать, слышать, наблюдать	Шион, М.	Новое литературное обозрение, 2021.
5	Обучение игре на фортепиано: учебник для среднего профессионального образования	Цыпин, Г. М.	Юрайт, 2022.
6	Твой первый трек	Маскелиаде, А., Ильяхов, М.	АСТ, 2021.
7	История диджеев	Брюстер, Б., Броутон, Ф.	Белое яблоко, 2020.
8	Новая критика. Контексты и смыслы российской поп-музыки. Сборник академических текстов различных по интересам и подходам авторов	Горбачев, А.	ИМИ, 2020.
9	Абсолютная музыка. История идеи	Бондс, М.	Дело, 2020.
10	Как художники придумали поп-музыку, а поп-музыка стала искусством	Робертс, М., Карлссон, С.	Ад Маргинем, 2020.
11	Против гигантов: Как Spotify подвинул Apple и изменил музыкальную индустрию	Карлссон, С., Лейонхуввуд, Ю.	Альпина Паблишер, 2021.
12	Музпросвет	Горохов, А.	Кабинетный ученый, 2020.
13	Хожение по звукам	Ганкин, Л.	АСТ, 2019.
14	Не надо стесняться. История постсоветской поп-музыки в 169 песнях: 1991-2021	Горбачев, А.	Арт Гид, 2021.
15	Новая русская музыкальная критика. 1993-2003. В трех томах. Том 3. Концерты	Рябин, А., Королек, Б.	Новое литературное обозрение, 2016.
16	Дальше – шум	Росс, А.	Corpus, 2012.
17	Рейволюция. Роман в стиле техно	Стогов, И.	АСТ, Астрель-СПб, Астрель, 2010.

18	Как слушать музыку	Кандаурова, Л.	Альпина Дети, 2020.
19	Звукозапись: акустика помещений	Ньюэлл, Ф.	Шоу-Мастер, 2004.
20	Как работает музыка	Бирн, Д.	Альпина нон-фикшн, 2021.
21	Машина песен. Внутри фабрики хитов	Сибрук, Д.	Ад Маргинем, 2016.

Интернет-ресурсы (интернет-ресурсы с инструментами и технологиями):

ИР1 <https://hd.kinopoisk.ru/film/4a9fbed93624b1aebe1eca668b5886a9>

ИР2 <https://designingsound.org/category/tutorials/>

ИР3 <http://www.filmsound.org>

ИР4 <http://filmsound.org/randythom/confess.html>

ИР5 http://filmsound.org/articles/designing_for_sound.htm

ИР6 <https://www.asoundeffect.com/sounddesign/>

ИР7 <https://soundworkscollection.com/videos>

Электронные библиотечные системы:

Ресурс «Юрайт» Электронные библиотечные ресурсы biblio-online.ru

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРОДАКШН И СОНГРАЙТИНГ

Оценка обучающегося преподавателями, одноклассниками и наставниками проводится непрерывно, то есть не только на занятиях посредством заданий, но и с помощью данных наблюдений. Присутствует оценка от внешних экспертов, наставников обучающихся по практике.

В рамках программы (промежуточный контроль) оценивается собранное портфолио из работ обучающегося.

Фонд контрольных заданий, перечень форм и процедур, предназначенных для определения качества освоения обучающимися учебного материала, а также методические указания по освоению дисциплины (модуля), описываются преподавателем по каждому междисциплинарному курсу в отдельном документе «**Оценочные средства дисциплины**».

ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ	КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ	ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ
Основы и концептуальные положения текущего функционирования и перспективного развития музыкальной индустрии.	Способен поддерживать беседу об основах и концептуальных положениях текущего функционирования и перспективного развития музыкальной индустрии.	Фронтальный опрос, индивидуальные беседы с обучающимися, джем-сессия, питчинг.
Музыкальные истоки и новые веяния музыкальных направлений, жанров.	Способен характеризовать музыкальные истоки и новые веяния музыкальных направлений, жанров.	Онлайн-тестирование.
Современное состояние музыки в разных контекстах – ее история, психология восприятия и творчества, ключевые явления.	Способен рассуждать о современном состоянии музыки в разных контекстах – ее истории, психологии восприятия и творчества, ключевых явлениях.	Запись подкаста, экспертная оценка публичной защиты групповой работы.

Оценка сформированности у обучающегося личностных результатов – уровневая:

- **высокий** – обучающийся ведёт просветительскую работу о ценности личности человека, уважении к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, проявляет уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры;

- **средний** – обучающийся осознает ценность личности человека, уважительно относится к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп; сопричастный к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства, проявляет уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры;

- **низкий** – обучающийся толерантно относится к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп, стремление к сохранению, приумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального российского государства присутствует периодически.