

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

Утверждена

приказом директора ГОБПОУ МКИ
от 21.11.2025 года № 05-од/ш

Дополнительная 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

I. 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.

II. СОДЕРЖАНИЕ

Учебный план

Первый год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов на одну группу			Форма контроля
		теория	практика	всего	
	Студия современной электронной музыки	12	15	27	
1.	Знакомство со студией: оборудование студии (компьютер, MIDI-клавиатура, наушники/мониторы, микрофон, коммутация), правила работы и безопасности.	1	0	1	Групповое обсуждение
2.	Элементарная компьютерная грамотность: работа с файлами, папками, установка программ, базовые навыки для музыкального продакшена.	1	1	2	Обратная связь от преподавателя. Рефлексия
3.	Базовые понятия теории музыки: природа звука, высотность, длительности нот, диатонический мажорный и минорный звукоряд, интервалы,	2	1	3	Обратная связь от преподавателя. Рефлексия

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов на одну группу			Форма контроля
		теория	практика	всего	
	построение трезвучий и септаккордов, простая ритмика и размеры.				
4.	Практическая работа в MuseScore для закрепления теории музыки: создание партитуры, ввод нот (мышью, компьютерной и MIDI-клавиатурой), обозначение длительностей, размеров, ключей, альтерации, аккордовых обозначений, динамики; воспроизведение и прослушивание; экспорт в MIDI и PDF.	1	2	3	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Рефлексия
5.	Краткая история возникновения музыкальных жанров до электронной музыки: от классики и фолка → джаз → рок → фанк → диско → первые эксперименты с электроникой.	1	0	1	Обратная связь от преподавателя. Групповое обсуждение Рефлексия
6.	Основные жанры современной электронной музыки, их особенности и яркие примеры: House, Techno, Trance, Dubstep, Drum'n'Bass, Lo-Fi, Ambient, Future Bass и др.	1	1	2	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Обсуждение
7.	Знакомство с DAW: интерфейс, устройство проекта, треки, транспортная панель, piano roll. Понятие MIDI: что это такое, MIDI-сообщения, контроллеры. Работа в piano roll (ввод нот, квантизация, velocity, транспонирование).	1	2	3	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Обсуждение
8.	Понятие сэмплов и работа с ними: откуда брать, импорт в DAW, нарезка, лупы, питч/тайм-стретч.	1	2	3	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Обсуждение
9.	Базовые понятия аранжировки: мелодия, бас, гармония, ударные, фактура, динамика, музыкальная форма (куплет-припев, интро-аутро). Практика создания простых аранжировок.	1	2	3	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Обсуждение
10.	Использование плагинов VST/VSTi: подключение синтезаторов и эффектов, выбор пресетов, простейшая настройка. Цифровая запись и редактирование аудио в DAW: запись вокала/инструмента, редактирование волны, базовые эффекты (реверб, дилей).	1	2	3	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Рефлексия
11.	Понятие сведения и мастеринга: баланс громкости, панорама, эквалайзер, компрессия, лимитер. Практика простого сведения.	1	2	3	Демонстрация. Обратная связь от преподавателя. Рефлексия
II.	Проектная работа (работа над проектом в студиях под руководством педагогов)	0	9	9	
	ИТОГО (общее количество часов)	12	24	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. Эквалайзация.	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 Tracktor 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 управление и работа с программой для студийной работы и живой игры. Вводная теория при помощи которой ученики смогут собрать себе собственную библиотеку зуков 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, рэсемплинга 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. Эквалайзация.

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. Заработка 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, беспроводное питание, портативные активные акустические системы, усилители

для наушников, радиосистемы, радиосистемы с петличными микрофонами, цифровые микшерные пульты, 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.