

Структурное подразделение дополнительного образования « Дом детского и юношеского творчества «Успех» город Жигулевск » государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы №14 имени полного кавалера ордена Славы Николая Георгиевича Касьянова города Жигулевск

Утверждаю:
Руководитель
СП ДО «ДДЮТ «Успех»:
_____ О.Д. Трошенкова
20 июня 2024 г.

Принята на заседании
педагогического совета
от 20 июня 2024г.
Протокол №6

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Сублимация»

Возраст обучающихся: 14-17 лет
Срок обучения: 1 год

Разработчик:
Дорофеев А.О.,
педагог дополнительного
образования

г.Жигулевск, 2024г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Изобретение электромузыкальных инструментов, ставшее одним из результатов научно-технической революции в середине XX века, привлекло большое внимание не только профессиональных музыкантов, но и большое количество любителей-самоучек, особенно из среды молодёжи и подростков. Связанное с этим расширение тембровой палитры, увеличение динамического размаха звучания, возможность свободного управления его пространственными характеристиками способствовало значительному расширению границ музыкальных стилей, направлений, а также образной сферы музыкального искусства, послужило основой для формирования ряда новых жанров музыкального исполнительства.

По мнению ведущих социологов, рок-музыка - это не только музыка, стихи, танцы, фестивальные столпотворения - это еще и способ философского осмысления бытия, ведущий к формированию системы взглядов, востребованный, прежде всего молодым поколением. Система эта и теперь находится в стадии развития, претерпевает многочисленные, трудно фиксируемые изменения, имеет многочисленные ответвления, не всегда прогрессивные. Именно в рок-искусстве немалая часть молодежи видит и находит возможность для моделирования своих идей, ожидаемый отклик на свои проблемы.

Одним из жанров является вокально-инструментальное исполнительство, в котором синтезируются вокальное исполнение музыкального произведения и его инструментальное сопровождение. Программа позволяет изучить принципы создания авторского музыкального произведения, а также особенности его сольного и группового исполнения. Знакомство с компьютерными программами и их приложениями по созданию, аранжировке и музыкальному сопровождению авторского произведения решает проблему в короткие сроки завершить работу над его созданием.

Электромузыкальные инструменты широко используются не только в профессиональных музыкальных коллективах, но и получают всё более широкое распространение в быту, как инструменты любительского музицирования. Владение основами техники исполнения дает возможность подросткам через творчество реализовать потребности в самовыражении, собственной значимости и межличностных отношений.

Интерес к самовыражению в творчестве позволяет привлекать подростков девиантного поведения, заполнить активным содержанием их свободное время, развивает творческие способности и самодисциплину, чувство коллективизма, ответственности, формирует гражданскую позицию и собственную значимость.

Новизна

Отличительная особенность программы заключается в попытке систематизировать опыт многолетней творческой деятельности педагога по созданию авторских текстов и музыкальных композиций к ним. Совсем недавно, написать авторскую песню было под силу лишь людям с огромным потенциалом и талантом. Сегодня, обучающимся в рамках общеразвивающей программы, предлагается создать хит, освоив первоначальные навыки игры на музыкальных инструментах, а также с помощью компьютерных программ и приложений к ним. Современные приложения обладают удобным и простым интерфейсом, использование их совершенно бесплатно и существует широкий спектр вариантов содержания для индивидуального подбора.

Разделение программы на модули подразумевает доступность музыкального образования для любого человека, который занимается музыкой и хочет, чтобы его музыкальные композиции звучали выше всяких похвал.

и представить в этой области, дополнить и проанализировать методические рекомендации признанных мастеров в данной области.

Образовательная программа является профессионально ориентированной, так как в процессе её реализации, учащиеся в доступной увлекательной форме получают

практические умения и навыки исполнительской техники на многих музыкальных инструментах, а также приобретут практические навыки ансамблевой игры и группового творчества в музыкальном коллективе.

Отличительная особенность образовательной программы заключается в том, что программа рассчитана на индивидуальную и групповую работу. Для того чтобы создать образцовый ансамбль, необходим индивидуальный подход к каждому ребенку.

При составлении программы 1-го года обучения учитывалось, что большинство воспитанников занимаются музыкой в плане общего музыкального образования, и поэтому программа составлена с таким расчетом, чтобы предоставить возможность детям с самым разным уровнем музыкального образования и даже при его отсутствии пройти индивидуальное обучение в ансамбле, приобщаясь тем самым к музыкальной культуре.

Актуальность

В рамках программы реализуется социальный заказ по доступности дополнительного образования в художественной направленности без требований к первоначальному уровню музыкального образования.

Учебный план представлен тремя модулями в соответствии с требованиями и рекомендациями, указанными в следующих документах:

1. ФЗ РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
2. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 г. №678-р)
3. Постановление Гл.гос.сан.врача РФ от 4.06.2014 г. №41 «ОБ УТВЕРЖДЕНИЯ САНПИН 2.4.4.3172-14»
4. Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП»
5. Приказ МОиН СО от 20.08.2019 № 262-од «Об утверждении Правил ПФДОД в Самарской области на основе сертификата ПФДОД, обучающихся по ДОП»

В содержании программы вариативность творческой деятельности в формате модулей заключается в выборе обучающегося своей социальной роли в коллективе: солист, автор текста, автор музыки, аранжировщик, музыкант-исполнитель на электроинструментах, продюсер. Таким образом, у подростков формируется реальное представление о профессиях, связанных с шоу-бизнесом.

В Самарской области и в частности городского округа Жигулевск выпускники общеобразовательных школ не находят возможность реализоваться в этой сфере и стремятся мигрировать в столичные города. Программа позволяет избежать поспешных и ошибочных решений при самоопределении своего будущего у подростков.

Педагогическая целесообразность

Творческая деятельность особенно важна в старшем подростком возрасте. Занятия в ВИА способствует самореализации старшеклассников, развитию терпения, усидчивости, ответственности. Такие качества необходимы и важны во многих видах жизнедеятельности, в том числе учебной.

Важным условием реализации программы являются личностные и профессиональные компетенции педагога: опыт работы с подростковым возрастом, навыки исполнительской техники, владения методиками преподавания, чувство ответственности, терпения, коммуникативные навыки, умение найти нестандартное решение проблем и индивидуальный подход к каждому обучающемуся.

Участие в деятельности коллектива ВИА формирует у подростков чувства ответственности, эмпатию, активную гражданскую, решает проблемы взаимодействия со сверстниками и взрослыми.

Таким образом, творчество становится важной составляющей социальной деятельности подростка.

Цель программы:

Социальная адаптация обучающихся через развитие творческого потенциала в условиях музыкального коллектива.

Задачи:

Образовательные:

- сформировать знания об истории создания электромузыкальных инструментов;
- изучить художественно звуковые возможности электроинструментов;
- освоить основы индивидуальной инструментальной исполнительской техники;
- освоить основы коллективной инструментальной исполнительской техники музицирования;
- освоить основы индивидуальной вокальной исполнительской техники;
- освоить основы коллективной вокальной исполнительской техники;
- изучить основы строения музыкальной песенной формы;
- получить базовые знания по музыкальной грамоте;
- сформировать практические навыки ансамблевой игры и группового творчества в музыкальном коллективе;
- провести концертные мероприятия, обеспечить участие в самодеятельных конкурсах и фестивалях.

Воспитательные:

- воспитать личностные качества: коммуникабельность, толерантность, целеустремлённость;
- сформировать музыкальный и эстетический вкус на основе стилистически разнообразного репертуара;
- воспитать исполнительскую культуру;
- сформировать способность работать в творческом коллективе;
- творческая самореализация;
- сформировать настойчивость и целеустремлённость в преодолении трудностей учебного процесса.

Развивающие:

- развить основные музыкальные способности участников (слух, ритм, музыкальную память);
- сформировать сознательное отношение к музыкально - творческой деятельности;
- развить жанрово-драматургическое мышление в работе над аранжировкой;
- развить тембровый слух;
- развить самоанализ музыкальной деятельности, творческую инициативу, а также способность к импровизации;
- развить способности к самонаблюдению и самооценке;

Возраст детей.

Программа рассчитана для обучения детей в возрасте от 10 до 18 лет, что связано с необходимостью достижения учащимися определенного уровня физического развития для игры на акустических и электромузыкальных инструментах в составе ВИА.

Сроки реализации

Программа рассчитана на 1 год обучения по 3 часа в неделю при наполняемости группы 15 человек.

Учебный план ДООП «Сублимация»

№ п/п	Наименование модуля	Количество часов		
		всего	теория	практика
1	«Музыкальный коллектив»	36	8	28
2	«Авторское музыкальное произведение»	36	6	30
3	«Звукозапись и выступление»	36	5	31
ИТОГО		108	19	89

Модуль «Музыкальный коллектив»

Реализация модуля «Музыкальный коллектив» направлена на приобщение детей к культурному и музыкальному развитию, а также приобретение ими навыков **совместной деятельности в музыкальном коллективе**.

Модуль разработан с учетом особенностей среднего и старшего подросткового возраста. В содержании предусмотрен компетентно-ориентированный подход в обучении с использованием возможностей музыкального оборудования. Выбор компетенций обусловлен социальным заказом на услуги дополнительного образования детей и определен в Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года: мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры.

Цель: Формирование практических навыков взаимодействия детей и подростков в составе малой группы, коллектива из нескольких человек, а также привить им интерес к занятиям музыкой.

Задачи:

- Обучить технике безопасности и правилам использования электронного оборудования. Произвести знакомство с акустическими и электронными музыкальными инструментами и их устройством;
- Рассказать об эволюции музыки на протяжении времени и познакомить с основными видами музыкальных эффектов;
- Сформировать устойчивые музыкальные коллективы способные к продуктивному сотрудничеству и взаимодействию. Выбрать наиболее интересующий музыкальный стиль.

Учебно- тематический план

№ п/п	Тема	Часов всего	
		Теория	Практика
1	Техника безопасности и правила пользования электрическими приборами.	1	2
3	Эволюция инструментальной музыки и оборудования, стили и жанры.	1	5
5	Формирование коллектива и совместные репетиции.	6	21
	ИТОГО	8	28

Содержание модуля

- 1. Техника безопасности и правила пользования электрическими приборами.**
Знакомство с акустическими и электронными музыкальными инструментами и их устройством. Составные части и детали: акустическая и электрогитара; бас гитара, ударная установка; микрофоны; педали эффектов и др. приборы музыкального оборудования.
- 2. Эволюция инструментальной музыки и оборудования, стили и жанры.**
Изучение истории эволюции музыки, её жанров и стилей, а также оборудования. Стили и жанры: кантри, джаз, блюз, рок-н-ролл, классический рок,

металл, шансон и т.д. Особенности звучания современных музыкальных эффектов (дилей, фленджер, драйф, вау-фуз, дисторшн, хорус)

- 3. Формирование коллектива и совместные репетиции.** Индивидуальные прослушивания обучающихся в разных музыкальных амплуа. Распределение музыкальных ролей в рамках коллектива. Выбор музыкального стиля и пробы исполнения в нём.

**Результативность освоения модуля
«Музыкальный коллектив»**

N п / п	Наименование компетенции	Приобретенные навыки	Показатели результативности, критерии оценки
1	Общее понимание и начальные знания об электронном оборудовании	Знание техники безопасности при использовании музыкального электронного оборудования. Умение их использования. Знание теоретической составляющей об устройстве музыкальных инструментов.	Тест на знания правил пользования электронными инструментами, рассказать об устройстве музыкальных инструментов и показать основные узлы и агрегаты.
2	Коммуникация	Определять партнеров по музыкальным и другим культурным интересам.	Обучающиеся должны собрать музыкальные ансамбли, выбрать стили и провести 3 совместных занятия.
3	Работа с музыкальным оборудованием	Освоить возможности музыкальных инструментов и оборудования.	Обучающийся играет 3 простые музыкальные мелодии и ритмы

Модуль «Авторское музыкальное произведение»

Цель: изучение принципов построения музыкальной композиции, стихотворного текста и их совмещение в готовую песню.

Модуль разработан с учетом особенностей среднего и старшего подросткового возраста. В содержании предусмотрен компетентно-ориентированный подход в обучении с использованием возможностей музыкального оборудования. Выбор компетенций обусловлен социальным заказом на услуги дополнительного образования детей и определен в Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года: мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры.

Задачи:

- Усовершенствовать игру на музыкальных инструментах, отработать способы звукоизвлечения с помощью рудиментарных упражнений;
- Изучить основные принципы построения музыкальной композиции и стихотворного текста и варианты их наложения.
- Развивать коллективную ответственность и индивидуальную усидчивость.

Учебно- тематический план

№ п/п	Тема	Часов всего	
		Теория	Практика
1	Совершенствование игры на музыкальных инструментах, отработка технических упражнений звукоизвлечения.	1	8
2	Общая теория вокального мастерства.	1	2
3	Принципы построения музыкальной композиции и стихотворного текста. Сочинение собственных инструментальных композиций.	1	2
4	Наложение готовых текстов на музыку.	1	8
5	Авторские тексты и музыка. Сочинение стихотворений и текстов песен. Простейшие варианты импровизации.	2	10
	ИТОГО	6	30

Содержание модуля

- 1. Совершенствование игры на музыкальных инструментах, отработка технических упражнений по звукоизвлечению.** Индивидуальные репетиции игры на музыкальных инструментах: акустической и электрогитаре, бас гитаре, ударной установке. Отработка игровых упражнений до чистого извлечения инструментальных звуков и исполнения музыки.
- 2. Общая теория вокального мастерства.** Изучение основ вокала и пения. Практика пения с микрофоном и без него. Отработка вокальных упражнений. Подведение вокальных навыков под особенности различных музыкальных стилей и жанров.
- 3. Принципы построения музыкальной композиции и стихотворного текста. Сочинение собственных инструментальных композиций.** Изучение основных положений и определений построения музыкальной композиции и стихотворения. Работа по сочинению собственных инструментальных музыкальных композиций. Написание партий для гитары, баса барабанов.

Результативность освоения модуля «Авторское музыкальное произведение»

N п / п	Наименование компетенции	Приобретенные навыки	Показатели результативности, критерии оценки

1	Совершенство вание музыкального мастерства.	Умение играть на всех основных музыкальных инструментах в ансамбле. Общая сыгранность в исполнении песен с другими участниками ВИА.	Игра 1 песни на гитаре, бас гитаре, барабанах и вокально. Демонстрация простейших способов импровизации.
2	Создание музыкальных композиций	Навыки сочинения и исполнения музыки на разных музыкальных инструментах и их исполнения.	Сочинение не менее 2 авторских музыкальных композиций собственного сочинения с разным ритмом и их игра на 1 музыкальном инструменте.
3	Стихотворение и сочинение песен.	Умение сочинять стихотворные тексты и накладывать их на музыку.	Обучающийся сочиняет 3 стихотворения по 3 четверостишья и 1 из них накладывает на музыку собственного сочинения.

Модуль «Звукозапись и выступления»

Модуль разработан с учетом особенностей среднего и старшего подросткового возраста. В содержании предусмотрен компетентно-ориентированный подход в обучении с использованием возможностей музыкального оборудования. Выбор компетенций обусловлен социальным заказом на услуги дополнительного образования детей и определен в Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года: мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры.

Цель: Развитие музыкального мастерства обучающихся.

Задачи:

- Развить индивидуальное исполнительское мастерство.
- Обучить приемам звукозаписи на информационные носители.
- Способствовать приобретению социального опыта в сфере делового общения

Учебно-тематический план

№ п/п	Тема	Часов всего	
		Теория	Практика
1	Индивидуальные занятия, отработка инструментального мастерства.	2	10
2	Правила и положения записи музыки на информационные носители, сведение голоса и музыки, цифровая запись	1	5
3	Актуальные звукозаписывающие устройства и программы для создания завершенных музыкальных композиций и	1	2

	DJ-сетов		
4	Пробы выступлений внутри объединения.	1	14
	ИТОГО	5	31

Содержание модуля

- 1. Индивидуальные занятия, отработка инструментального мастерства.** Индивидуальные репетиции игры на музыкальных инструментах: акустической и электрогитаре, бас гитаре, ударной установке. Отработка игровых упражнений до чистого извлечения инструментальных звуков и исполнения музыки. Соло партии на музыкальных инструментах.
- 2. Правила и положения записи музыки на информационные носители, сведение голоса и музыки, цифровая запись.** Изучение теории записи звука, история развития звукозаписывающего оборудования. Основы наложения музыкальных партий и вокала в одной композиции. Изучение записи музыки на разные информационные носители, сведение голоса и музыки, мастеринг записанной песни.
- 3. Актуальные звукозаписывающие устройства и программы для создания завершенных музыкальных композиций и DJ-сетов.** Рассмотрение современных техник и устройств звукозаписи. Изучение компьютерных программ для создания электронной музыки и DJ-сетов. Пробы написания электронных музыкальных композиций.
- 4. Пробы выступлений внутри объединения.** Выступление музыкально коллектива перед другими участниками ВИА «Сублимация» со своей авторской песней.

Результативность освоения модуля «Звукозапись и выступления»

№ п / п	Наименование компетенции	Приобретенные навыки	Показатели результативности, критерии оценки
1	Системное мышление	Владение приемами импровизации	Уровень освоения приемов: <ul style="list-style-type: none"> • переход из мажора в минор; каподастр; • переход из одной тональности в другую • ведение партии соло.
2	Межотраслевая коммуникация	Знание об устройстве оборудования и принципах наложения звукозаписи.	Тест на знание алгоритма действий при записи песен.
3	Коммуникация	Опыт публичного выступления внутри коллектива ВИА «Сублимация».	Уровень мастерства публичного выступления.

Диагностика результативности образовательного процесса.

Диагностика развития обучающихся в соответствии со свойствами жанра имеет свою специфику. Она производится относительно собственного базового уровня возможностей учащихся в плане сочинения и исполнения песен следующими способами:

1. Контрольные прослушивания.

Проводятся с периодичностью, увязанной с практикой проведения фестивалей, то есть три раза в год. В процессе контрольных прослушиваний выявляется степень готовности к конкретному выступлению, фиксируется изменчивость во времени уровня сыгранности группы, исполнительского уровня ее участников, выявляются тенденции дальнейшего развития их композиционных возможностей.

2. Проблемные собеседования.

Их периодичность не регламентируется. Она диктуется задачами закрепления основных тем лекционных занятий. В ходе проблемных собеседований выявляется уровень освоения полученных знаний, корректируются формы подачи материала, сообразно с прецедентом смещаются приоритеты - приводятся к соответствию с индивидуальными запросами учащихся.

3. Демонстрационный способ:

Организация и проведение концертов, фестивалей, закрытых концертов, проводимых внутри объединения.

Это стабильная возможность осуществлять текущий контроль и диагностику развития групп, личности отдельных исполнителей и коллектива объединения в целом по всем направлениям. Кроме того посредством проведения концертов осуществляется внешняя диагностика, целям которой служат отзывы, появляющиеся после окончания выступления со стороны слушателей. Периодичность: для первого года обучения один раз - итоговый годовоый концерт, для второго - два-три раза в год, в зависимости от степени готовности группы; для третьего года обучения - не менее трех раз в течение года, включая сольный концерт.

4. Коллективный анализ выступления

Проводится на первой после концертной репетиции каждой группы, где выступление группы является предметом анализа. В результате происходит оценка со стороны педагога деятельности учащихся; выявляются слабые и сильные стороны, формулируются намерения на будущее.

5. Диагностические собеседования на репетициях.

Проводятся способом включения педагога в творческий процесс по ходу создания песен и оркестровок к ним. Их периодичность не регламентируется. Диагностические собеседования выявляют степень участия в творчестве группы каждого музыканта, возможности для повышения творческой отдачи.

6. Коллективный анализ записей композиций группы.

Записи на репетиции являются предметом анализа способности музыкантов приводить партии к требуемой на соответствующем этапе сбалансированности. Студийные записи, сделанные для выпуска на диске, проводятся только в течение третьего года обучения.

Они выявляют уровень группы по отношению к другим группам города, уровень состоятельности музыки, текстов, творческих возможностей, перспектив на будущее, имеют значение демонстрационного материала: показывают группу в наиболее выгодном для нее свете, когда устранены недостатки в той мере, в какой музыканты способны на это к концу обучения по программе, то есть на выходе нее.

Методическое обеспечение реализации программы

Для успешной реализации программы необходимо следующее методическое сопровождение:

- Общеразвивающая общеобразовательная программа дополнительного образования детей «Сублимация»
- Комплект музыкальных альбомов популярных исполнителей различных жанров
- Мобильные приложения и компьютерные программы: NanoStudio, MadTracker, MixMeister Studio и т.д.

Материально-техническое обеспечение программы

Для эффективной реализации программы «Сублимация» необходимы:

- Помещение или учебный класс
- Пюпитр - 3 единицы
- Подставка для ног 3 единицы
- Электрогитары: ритм-гитара, бас-гитара; соло-гитара
- Ударная установка
- Синтезатор
- Микрофон 2 единицы
- Компьютер
- Установленные компьютерные программы

Список источников:

1. <https://www.softhome.ru/program/> - сайт с программами для создания музыкальных произведений
2. <https://www.muz-lit.info> – музыкальный сайт содержащий множество полезных статей и другой информации посвященной истории музыки и развитию музыкального мастерства.
3. https://www.e-reading.club/bookreader.php/81611/Gorbacheva_-_Populyarnaya_istoriya_muzyki.html – Сайт - Книга: популярная история музыки.
4. "Элементарная теория музыки". Автор - Вахромеев В.А. 3-е изд. — М.: Музгиз, 1961. — 244 с.
5. <https://mexalib.com/view/27449> - Карел Кубат. «Звукооператор-любитель»
6. Батюта, М.Б. Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. Князева. - М.: Логос, 2015. - 306 с.
7. Дубровина, И.В. Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия / И.В. Дубровина, А.М. Прихожан, В.В. Зацепин. - М.: Academia, 2018. - 256 с.
8. Марцинковская, Т.Д. Возрастная психология / Т.Д. Марцинковская. - М.:Academia, 2017. - 319 с.
9. Методика преподавания по программам дополнительного образования детей : учебник и практикум для СПО / А. В. Золотарева, Г. М. Криницкая, А. Л. Пикина. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 315 с. — (Серия : Профессиональное образование).