

Studioul Rhythm. Academia pop și rock / The Rhythm Studio. Rock and Pop Academy

Chris HODGES

The Rhythm Studio, Kensington & Chelsea College, United Kingdom
chris@therhythmstudio.co.uk

James CAREY

The Rhythm Studio, Kensington & Chelsea College, United Kingdom
james@therhythmstudio.co.uk

REZUMAT

Rhythm Studio este o instituție de educație muzicală unde elevii sunt inspirați să își dezvolte talentele muzicale, în timp ce învață să cânte și să producă muzica pe care o agreează. Comunitatea de tineri muzicieni a școlii alcătuiește formații, scrie și produce propria sa muzică și evoluează în spectacole live pe tot parcursul anului. Școala, situată în vestul Londrei, găzduiește cursuri de muzică în program cu frecvență pentru elevi din ciclul superior al liceului, pentru programe de tipul școală-după-școală sau cursuri susținute la finalul săptămânii, organizând și tabere școlare. Instructorii au o bogată experiență de predare și interpretare, alături de o mare pasiune împărtășită pentru tot ceea ce înseamnă muzica. Cadrele didactice ale instituției au onorat cu prezența lor unele dintre cele mai prestigioase scene ale lumii, festivaluri și studiouri, inclusiv Glastonbury, Hammersmith Apollo, Radio 1's Live Lounge, Later with Jools Holland and Abbey Road. Prin urmare, sunt deosebit de calificați pentru a oferi asistență în materie de aptitudini pentru compoziție, interpretare și producție și pentru a-i pregăti pe cei mai dedicați pentru o carieră în industria muzicală.

Cuvinte cheie: ritm, experiență interpretativă, compoziție

INTRODUCERE

Modul în care Rhythm Studio abordează educația muzicală presupune cursuri despre instrumente muzicale contemporane, implicând tehnologii muzicale și noi descoperiri care aparțin de era digitală a muzicii; totodată, se axează pe a preda copiilor și tinerilor stilurile muzicale pe care le cunosc, le iubesc și le ascultă la radio. Școala a început prin a fi un mic studio de percucie, deoarece aceasta era specialitatea fondatorului; s-a dezvoltat, fiind în prezent o instituție cu peste 400 de elevi care studiază diferite instrumente rock și pop și producție muzicală. Școala oferă un program de studiu corespunzător ciclului superior al liceului pentru elevi care termină școala la vârsta de 16 ani și doresc să studieze muzica în cadrul unui curs cu frecvență. Programul elevilor este divizat între interpretare muzicală, producție muzicală și antreprenoriat în domeniul muzical. La finalul acestui curs de doi ani, primesc o diplomă de calificare echivalentă cu Nivelul 3 și sunt gata să se înscrie la universitate pentru a studia muzica sau pot urma direct o carieră în industrii creative. Organizația oferă totodată cursuri de tip *after-school* și de week-end pentru copii cu vârste cuprinse între șase și optsprezece ani, care vin să studieze în ore individuale, în ateliere sau producție muzicală.

ABSTRACT

The Rhythm Studio is a music academy where students are inspired to develop their musical talents while learning to play and produce the music that they love. Their community of young musicians form bands, write and produce their own music, and perform at live gigs throughout the year. Their music school in West London is the home of full-time music courses for sixth form students, after-school and weekend classes, and school holiday camps. The Rhythm Studio's tutors have a wealth of teaching and performance experience, alongside a shared love of everything music means. Their teaching staff have graced some of the world's most prestigious venues, festivals and studios, including Glastonbury, Hammersmith Apollo, Radio 1's Live Lounge, Later with Jools Holland and Abbey Road. As a result, they are well qualified to assist with their composition, performance and production skills, and prepare the most dedicated for a career in the music industry.

Keywords: rhythm, performance experience, composition

INTRODUCTION

The Rhythm Studio approach to music education is about teaching contemporary musical instruments involving music technology and new developments in the digital age of music; they also have in view teaching children and young people the styles of music that they know and love and listen to on the radio. The school started as a small drum studio as the founder's personal background was drumming; it developed into what currently is an academy with over 400 students, learning all different rock and pop instruments and music production. They provide a sixth form program for students who leave school at 16 and want to study music full time. The students' program is split between music performance, music production and music business. At the end of their two year course they receive a qualification equivalent to three levels and they are ready to apply to university to study music or go straight into a career in their creative industries. The organization also offers after school and weekend music tuition for children aged 6 to 18 to come and study one to one, workshops and music production. Noteworthy is the Rhythm Studio Foundation, a registered charity, and the sister organization to the Rhythm Studio Music School. The Rhythm Studio Foundation ensures music tuition to as many local people

Demnă de menționat este Fundația Rhythm Studio, o organizație caritabilă înregistrată și totodată organizație-soră a Școlii de Muzică Rhythm Studio. Fundația Rhythm Studio asigură educație muzicală pentru cât mai mulți localnici posibil, indiferent de capacitatea de plată a acestora. Fundația acordă burse, în prezent existând un număr de 27 de locuri sponsorizate astfel pentru educație muzicală. Se organizează de asemenea ateliere cu școli locale și programele școlare ale Rhythm Studio. Toate clasele trebuie să frecventeze Rhythm Studio timp de 10 săptămâni și să pregătească un proiect pentru formație sau pentru o producție muzicală. După aceea, elevii se întorc la școală ca să prezinte colegilor, părinților și profesorilor ceea ce au realizat.

Un alt aspect demn de amintit despre Rhythm Studio este casa de discuri pe care o deține, numită R. S. Recordings, înființată cu scopul de a oferi elevilor oportunitatea de a-și lansa propria muzică sub marca micii case de discuri a Rhythm Studio. Astfel, intenționează să ofere elevilor experiența a ceea ce înseamnă să creeze un disc profesional, să își transforme propria muzică într-un produs și să îl lanseze pe piață. Casa de discuri a lansat 12 discuri până acum și a avut de curând succes cu o formație numită Stepbrother, care a fost foarte mult difuzată la BBC Introducing Radio și la BBC 6 Music. Muzica formației se poate găsi pe Spotify, Apple Music și pe celelalte platforme mari. Prin urmare, un aspect foarte incitant al școlii se leagă de faptul că oferă tinerilor șansa de a experimenta mai mult partea antreprenorială a industriei muzicale, având astfel, în mod ideal, un punct de plecare pentru ceea ce au de făcut în continuare când, în viitor, vor deveni profesioniști în domeniul muzical.

PROGRAME

Sediul școlii se găsește în West London, o zonă a orașului cu o foarte bogată moștenire muzicală, fiind înconjurată de case de discuri, studiouri de înregistrare și spații unde se interpretează muzică live. Printre casele de discuri din apropierea școlii se distinge XL Recordings, probabil cea mai mare casă de discuri independentă din lume, care a adus în atenția publicului artiști ca Adele și Radiohead, The White Stripes și The Prodigy. Compania este partener educațional al școlii și reprezentanții acesteia susțin cursuri de măiestrie în cadrul școlii. De asemenea, sponsorizează fondul de burse al școlii.

Mai sunt și alte studiouri de înregistrare locale extraordinare, ca de pildă Kensaltown și Eastcote Studios, care oferă școlii spațiile sale în perioadele de repaus; așadar, când studiourile lor sunt libere, elevii școlii pot merge să le folosească. Printre acestea se găsesc locuri uimitoare unde au înregistrat mari artiști ca Arctic Monkeys și Depeche Mode, sau chiar Bob Marley. Școala beneficiază de un program de experiență de lucru organizat cu locațiile menționate, care reprezintă locuri ce inspiră entuziasm, dotate cu echipamente uimitoare. Elevii din ciclul secundar al liceului pot merge o dată pe săptămână să asiste la sesiuni de înregistrare cu ingineri specializați și artiști.

Alte locații muzicale grozave din apropiere sunt Notting Hill Arts Club și Royal Albert Hall. Prima este o locație mică, independentă, dar fantastică, în care artiști consacrați, dar și tineri artiști, pot să evolueze și să prezinte spectacole în mod regulat.

Royal Albert Hall este un alt partener educațional. Școala a avut de curând doi elevi care au cântat la Royal Albert Hall, demonstrându-și aptitudinile de *Sonic Pi live coding*. Acesta este un aspect interesant, deoarece Sonic Pi este un atelier organizat de școală pe tema codării ca

as possible regardless of their ability to pay. The foundation gives out scholarships which have presently resulted in 27 funded places for music tuition. They also organise workshops with local schools and the school programs of the Rhythm Studio. The whole class groups are to visit the Rhythm Studio for 10 weeks and prepare a band project or a music production project. Afterwards, students go back to the school to present what they have done to their classmates, parents and teachers.

Another aspect of the Rhythm Studio worth mentioning is the related record label called R. S. Recordings established in view of giving students the opportunity to release their own music on the Rhythm Studio small record label. Thus, they intend to give students an experience of what it is like to create a professional recording and design a product out of their own music and take it to the market. The label has released twelve records so far and had success recently with a band called Stepbrother which has received a lot of play on BBC Introducing Radio and BBC 6 Music. The band's music is available on Spotify, Apple Music and the other big platforms. Therefore, a particularly exciting aspect of the school relates to the fact that it gives young people a chance to experience more the business side of the music industry and hopefully get a platform for what to do next when they become music professionals in the future.

PROGRAMMES

The school is based in West London which is an area of the city that has so much musical heritage as it is surrounded by record labels, recording studios and live music venues. Among the labels in the school's proximity, noteworthy is XL Recordings, probably the biggest independent record label in the world, having brought to the public view artists like Adele and Radiohead, The White Stripes and The Prodigy. The aforementioned company is an educational partner of the school visiting it in order to give Masterclasses. They also sponsor the school's scholarship scheme.

There are other great local recording studios, such as Kensaltown and Eastcote Studios, which offer the school downtime; therefore when their studios are empty, students from the school can go and use the studios. These include amazing places where big artists like Arctic Monkeys and Depeche Mode and even Bob Marley have recorded. The school benefits from a work experience program with the venues mentioned which represent inspirational places to go with amazing equipment. Sixth form students can go once a week to sit on recording sessions with studio engineers and artists.

Other great music venues nearby are Notting Hill Arts Club and the Royal Albert Hall. The former is a small independent, but fantastic venue for established artists as well as young artists to perform and put on regular showcases.

Royal Albert Hall is another educational partner. The school has recently had two students performing at Royal Albert Hall, demonstrating their Sonic Pi live coding skills. This represents an interesting tie as Sonic Pi is a workshop that the school does based around coding to create music. To do so they employ a piece of software

metodă de creație muzicală. În acest scop utilizează un tip de software conceput de Sam Aaron, profesor la Universitatea Cambridge. De fapt, Rhythm Studio organizează ateliere de codare muzicală în fiecare săptămână, unde se predau elevilor modalități de codare a creațiilor muzicale proprii. De asemenea, de curând au participat la un spectacol intitulat Convo, care a fost o premieră mondială a unei compoziții de Charlotte Harding, o compozitoare minunată, capabilă să inspire. Elevii de la Rhythm Studio au participat la actul final legat de influența tehnologiei asupra muzicii, făcând pentru prima dată și o demonstrație de Sonic Pi. Evenimentul constă într-un debut organizat pentru Sonic Pi la Albert Hall cu peste o mie de tineri care participă totodată la spectacol.

Un alt aspect privitor la Royal Albert Hall este că organizează ateliere educative fantastice. Școala este adesea invitată la sediul lor și uneori chiar își ține atelierile la Royal Albert Hall, ceea ce reprezintă, evident, o experiență extraordinară pentru elevi, deoarece acest loc este într-adevăr o inspirație, un „punct fierbinte“ al muzicii.

Așadar, școala predă, înregistrează și produce muzică. Procesul de învățare poate începe la vârsta de șase ani și poate parcurge toate etapele, până la educația pentru adulți. Rhythm Studio predă producție muzicală cu GarageBand, un software de producție muzicală care se primește gratuit cu computerele Apple Mac. Când elevii înaintează puțin în vârstă, îl folosesc în programul Logic, produs tot de Apple. Acest aspect al predării este susținut de faptul că GarageBand este de regulă prezent în cele mai multe școli, fiind gratuit, iar Rhythm Studio recomandă școlilor să cumpere o licență pentru Logic pentru cei mai mari dintre elevi. După ce elevii experimentează cu GarageBand și Logic, Rhythm Studio le oferă spații cu computere Apple și programul Logic și un alt program numit Ableton. În acest mod, se predă elevilor de la vârsta de 13 ani până la vârsta adultă și aceștia învață cum să compună muzică pe computer pentru diferite stiluri.

Toți profesorii, chiar și cei care predau instrument, folosesc programe pentru computer și înregistrează cu autorul acestora. Rhythm Studio se ocupă de asemenea cu compoziția muzicală, prin urmare elevii lor creează cântece, iar ulterior fac ceea ce se numește *sound to picture*. În cazul elevilor mai mici, o posibilă sarcină ar putea fi să introducă sunetul în desenul animat pe care îl au pe ecran; elevii mai mari ar putea primi un film horror, reclame, James Bond sau clipuri de 30 de secunde fără sunet și li s-ar putea solicita să combine sunetul cu clipul corespunzător.

Un al treilea aspect inclus în abordarea practică de la Rhythm Studio este faptul că fac înregistrări cu elevii. Profesorii intră în studio și își înregistrează instrumentul cu formațiile lor sau înregistrează singuri, iar apoi, la final, școala le acordă un cântec.

Activități tehnologice se desfășoară și în alte școli din Regatul Unit. Se folosesc uneori pentru predare iPad-uri. Unele școli folosesc aplicația iPad orchestra și fiecare elev are un anumit sunet pe iPad, conectat într-un anumit loc, și toți cântă folosind iPad-uri. În această privință, Rhythm Studio oferă de asemenea câteva cursuri de DJ, în care se folosesc diferite tipuri de software.

Interesul pentru acest tip de abordare în predare este foarte mare. Cu toate acestea, este foarte dificil de implementat, întrucât necesită echipament specializat, iar echipamentele noi sunt foarte costisitoare. Rezultatul este formarea de clase mici, cu aproximativ trei sau patru

designed by Sam Aaron, a professor at Cambridge University. Actually, the Rhythm Studio runs music coding workshops every week and they teach students to code their own musical performances. They have also recently taken part in a performance called Convo which was a world premiere of a composition by Charlotte Harding, a wonderfully inspirational composer. Rhythm Studio students have taken part in the final act related to the influence of technology on music, also demonstrating Sonic Pi for the first time. The event consisted in a debut for Sonic Pi in the Albert Hall with over a thousand young people taking part in the performance as well.

Another aspect with the Royal Albert Hall is that they put on fantastic education workshops. The school is often invited to their premises and sometimes its own workshops are held at the Royal Albert Hall which is obviously an extraordinary experience for students as it is a really inspirational place to go to as a musical hotspot.

Therefore, the school teaches, records and produces music. The teaching process may start with the age of six and may go all the way through adult education. The Rhythm Studio teaches music production with GarageBand, a type of music production software which comes free with Apple Macs. When the pupils get a bit older, they use it in Logic made by Apple as well. This teaching aspect is underpinned by the fact that GarageBand is normally present in most schools because it is free and The Rhythm Studio lobbies for schools to buy a license for Logic for the oldest students. Following the students' exposure to GarageBand and Logic, Rhythm Studio provides them a Mac suite with Apple computers as well as Logic and another program called Ableton. In this way, they teach students at 13 all the way up to adults and they learn how to compose music on the computer for different styles.

All the teachers, even the ones teaching instruments, use and record using software. Rhythm Studio deals with music composition as well, therefore their students create songs and afterwards they do what is called sound to picture. In the case of younger students, a possible assignment may be to put the sound onto the cartoon they have on the screen; the older students may have to deal with a horror film, adverts, James Bond or 30 seconds clips with no sound and they may be required to put the sound onto the related clip.

A third aspect involved in the Rhythm Studio approach is the fact that they do recording with the students. They go in and they record their instrument with their bands or they record by themselves and then the school gives them a song at the end of it.

Technology activities are carried on in other schools of the UK. iPads are sometimes used to teach on. Some schools use iPad orchestra and every student has a particular sound on iPad plugged into one place and they all play using iPads. In this regard, Rhythm Studio also provides several DJ courses by employing different types of software.

People are very interested in the aforementioned approaches to teaching. Still, they are very difficult to implement as specialised equipment is required and new

elevi la un profesor. În acest scop Rhythm Studio merge în cinci sau șase școli diferite, dar de obicei elevii sunt cei care vin la sediul lor.

REȚEA

Locația excelentă și un grup divers de organizații partenere le oferă elevilor de la Rhythm Studio oportunități excepționale pentru a se integra în industria muzicală locală. Școala lor este localizată în mijlocul energice scene muzicale londoneze, doar la o aruncătură de băț de Portobello Road și de un cuțar cu comori de moșteniri muzicale. Elevii participă, asistă și înregistrează la studiourile Kensaltown, Eastcote, Sleeper Sounds și Beehive, unde artiști de talia lui Robbie Williams, Arctic Monkeys și Coldplay au produs albume clasice. Formații și artiști solo evoluează live în spații locale istorice, inclusiv la Notting Hill Arts Club, Bush Hall și The Troubadour. Rhythm Studio are o scenă proprie la festivaluri locale cum sunt Portobello Live și Queens Park Day. Alți suporteri celebri sunt XL Recordings, căminul lui Radiohead, Adele, XX și Dizzee Rascal și Rough Trade West, primul magazin de discuri din Londra.

CONCLUZIE

Cursurile cu frecvență oferite de Rhythm Studio în domeniile interpretare muzicală și producție muzicală pentru elevi peste 16 ani sunt menite să pregătească elevii pentru o carieră în industria muzicală. Prin activități practice, ei descoperă cum să interpreteze și să producă muzica pe care o iubesc. De asemenea, învață ce fac în prezent profesioniștii de succes din domeniul muzical și observă cum s-a schimbat industria în era digitală și cum s-ar putea dezvolta în viitor. Elevii parcurg o serie de unități de studiu de interpretare, producție și antreprenariat muzical, participă la cursuri ținute de invitați și fac practică de specialitate la unul din partenerii din branșă. Modulele cursurilor includ *Setting up a Music Performance*, *Music Sequencing and Production*, *Studio Sound Recording*, *Sessions Musician* și *Mixing and Mastering*. La absolvire, elevii obțin o diplomă extinsă de Nivelul 3, un document de calificare recunoscut pe plan național, echivalent cu 3 niveluri A în sistemul britanic de educație.

Cursurile cu frecvență redusă oferite de Rhythm Studio în domeniile Producție Muzicală și Antreprenariat Muzical pentru elevi de peste 14 ani sunt o alternativă practică și relevantă în carieră la cursurile tradiționale de muzică din sistemul de învățământ și de Nivel A. Elevii învață să își creeze și să își producă propria muzică folosind Logic Pro X, în timp ce explorează peisajul industriei muzicale moderne. La absolvirea cursului, elevii primesc un certificat de Nivel 2 sau Nivel 3, o diplomă de absolvire a liceului recunoscută pe plan național sau o calificare echivalentă cu Nivelul A.

equipment is very expensive. This results in having small classes with approximately three or four people at one teacher. To this end Rhythm Studio visits five to six different schools but mainly students come to their venue.

NETWORK

A prime location and a diverse group of partner organizations provide exceptional opportunities for students at The Rhythm Studio to embed themselves in local music industry. Their school is based in the heart of London's vibrant music scene, just a stone's throw from Portobello Road and a treasure trove of musical heritage. Students sit in, assist and record at Kensaltown, Eastcote, Sleeper Sounds and Beehive studios, where the likes of Robbie Williams, Arctic Monkeys, and Coldplay have produced iconic albums. Bands and solo artists perform live at historic local venues, including Notting Hill Arts Club, Bush Hall and The Troubadour. The Rhythm Studio hosts its own stage at local festivals such as Portobello Live and Queens Park Day. Other celebrated supporters are XL Recordings, the home of Radiohead, Adele, the XX and Dizzee Rascal, and Rough Trade West, London's premier record store.

CONCLUSION

The Rhythm Studio's full-time Music Performance and Production courses for 16 years+ are designed to prepare students for a career in the music industry. Through practical work they discover how to perform and produce the music they love. They also learn what successful music professionals are doing now, as well as looking at how the industry has changed in the digital age and how it might develop in the future. Students complete a range of music performance, production and business units, as well as attending guest lectures and completing a work experience placement with one of their industry partners. Course modules include *Setting up a Music Performance*, *Music Sequencing and Production*, *Studio Sound Recording*, *Sessions Musician* and *Mixing and Mastering*. On completion, students receive a Level 3 Extended Diploma, a nationally recognized qualification equivalent to 3 A-Levels.

The Rhythm Studio's part-time Music Production and Business courses for 14 years+ are a practical and a career relevant alternative to traditional music GCSE and A-Level. Students learn to create and produce their own music using Logic Pro X, while exploring the modern-day music industry landscape. On completing the course, students receive a Level 2 or Level 3 Certificate, a nationally recognized GCSE or A-Level equivalent qualification.

BIBLIOGRAFIE / REFERENCES

- [1] <https://www.therhythmstudio.co.uk>
- [2] <https://www.pinterest.com/pin/236087205450480207/>
- [3] <https://network.youthmusic.org.uk/resources/blogs/therhythmstudio/rhythm-studio-foundation-scholarship>