**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение
«Нижегородское музыкальное училище (колледж)
им. М.А. Балакирева» -
«Школа креативных индустрий»**

****

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
МЕЖСТУДИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ
1 год обучения
Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы «Креативные индустрии»**

Нижний Новгород

2023 год

Особенности организации образовательного процесса

Особенностью образовательного процесса является комплексность и многообразие направлений деятельности учащихся, масштабность педагогических целей и задач. Образовательный процесс организован преимущественно на интерактивных формах проведения занятий: все обучающиеся оказываются вовлеченными в процесс познания, они имеют возможность понимать и рефлексировать по поводу того, что они знают и думают, – это способствует формированию высокого уровня эмоционального единения обучающихся.

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 учащимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения.

Задачи

Обучающие:

* дать целостную ориентацию в спектре направлений креативных индустрий;
* познакомить с направлениями креативных индустрий;

Развивающие:

* освоить последовательности действий и различных методов анализа задач и кейсов из индустрии;
* развить навыки организации самостоятельной работы и работы в команде;

Воспитательные:

* привлечение обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
* умение работать в команде, умение выслушать друг друга;
* воспитание чувства ответственности за партнеров и за себя;
* формирование умения поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
* воспитание самостоятельности и инициативы.

Объем программы, виды учебной работы и отчетности

Дисциплина «Межстудийные проекты» изучается на 1 году обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Креативные индустрии». Объем времени – 106 часов. Занятия групповые в форме практической деятельности. Отчетность в форме зачета – презентации проекта и группового обсуждения результатов работы. По итогам защиты проекта выставляется оценка – зачет/незачет.

Учебно-тематический план

Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	**Количество часов**			**Форма контроля**
Теория	**Теория**	**Теория**
Межстудийные проекты	**8**	**64**	**72**
Выбор тематики и формата творческого проекта. Формулировка идеи проекта.	0	2	2	Перечень идей проектов.
Планирование проекта	0	2	2	План проекта.
Работа над проектом в студиях	8	32	40	Обсуждение промежуточных этапов работы.
Подготовка творческих проектов	0	20	20	Репетиция презентаций проекта.
Представление творческих проектов	0	6	6	Фестиваль. Защита проектов.
Итоговая рефлексия. Подведение итогов года. Презентация программ второго года обучения.	0	2	2	Рефлексия. Обратная связь.

Содержание программы

Тема 1. Выбор тематики и формата творческого проекта. Формулировка идеи проекта. **Практика:** Выбор тематики и формата творческого проекта:

1 - выбор одного из своих моно-проектов и доработка его для фестиваля;

2 - подготовка командного проекта на базе моно-проектов участников команды;

3 - подготовка межстудийного проекта (совместно с педагогами). Мозговой штурм для формулировки идеи проекта. Обсуждение вариантов представления результатов проекта.

Тема 2. Планирование проекта.

Практика: Обсуждение подходов к планированию творческого проекта. Использование специального программного обеспечения для планирования и реализации проекта. Работа в малых группах над составлением формы для планирования проекта (этапы проекта, важная информация, сроки, участники, необходимые материалы и оборудование). Заполнение формы по проекту (в группе или индивидуально). Обсуждение сложностей при планировании творческих проектов.

Тема 3. Работа над проектом в студиях под руководством педагогов.

Практика: Работа над проектами в студиях (индивидуально или в группе) под руководством педагогов в соответствии с составленным планом реализации.

Тема 4. Подготовка проекта к презентации

Практика: Обсуждение возможных форматов представления творческого проекта. Генерация идей для презентации (представления) готовых проектов. Репетиция представления творческих проектов.

Тема 5. Представление творческих проектов

Практика: Подготовка и проведение просмотра. Представление творческих проектов.

Тема 6. Итоговая рефлексия. Подведение итогов года. Презентация программ 2-го года обучения.

Практика: Итоговая рефлексия 1-го года программы: Что получилось? Что было сложно? Что понравилось? Что можно улучшить? Подведение итогов года. Презентация программ 2-го года по студиям.

Планируемы результаты на 1 год программы

Личностные:

- учащийся уважительно и доброжелательно относится к другим учащимся, педагогам и работникам;

- учащийся ответственно относится к обучению;

- учащийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;

- учащийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;

- учащийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для улучшений в дальнейшей деятельности;

- учащийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства;

Метапредметные:

- учащийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание и и умение принимать и сохранять учебную задачу;

- учащийся оценивает результаты своей работы и получившийся творческий продукт, соотносит его с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;

- учащийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно-творческой и проектной деятельности;

- учащийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;

- учащийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для освоения содержания образовательной программы (литература, окружающий мир, родной язык и др.);

- учащийся знает основные этапы создания творческого продукта - препродакшн, продакшн, постпродакшн;

- учащийся знает несколько ресурсов (в том числе профессиональных) для размещения своих творческих проектов.

Предметные:

- учащийся знает последовательность этапов создания творческих продуктов (препродакшн - продакшн - постпродакшн) и продумывает собственный творческий проект в соответствии с этой последовательностью, учитывая возможные сложности на каждом этапе;

- учащийся планирует организацию и реализацию собственного творческого проекта индивидуально или в группе, формулируя основные задачи, подбирая необходимые материалы, инструменты и оборудование, консультируясь с педагогами студий;

- учащийся реализует творческие проекты индивидуально или в малой группе, следуя разработанному плану и сформулированной идее;

- учащийся представляет результаты своей работы в виде творческого продукта.

Методические материалы

№ п/п	**Раздел или тема программы**	**Форма занятий**	**Приемы и методы организации образовательного процесса**	**Формы подведения итогов**	**Методические материалы**
1.	Выбор тематики и формата творческого проекта. Формулировка идеи проекта.	Практическое занятие	Групповое обсуждение. Работа в малых группах. Индивидуальная работа. Мозговой штурм.	Питчинг идей проектов	Формы для описания идей проектов. Проектор, экран.
2.	Планирование проекта	Практическое занятие	Групповое обсуждение. Работа в малых группах. Индивидуальная работа. Мозговой штурм.	Обсуждение сложностей планирования проекта	Форма для планирования проекта. Стикеры, маркеры. Список вопросов для планирования проекта.
3.	Работа над проектом в студиях	Практическое занятие	Практическая работа. Работа в малых группах. Индивидуальная работа. Мозговой штурм.	Консультация с педагогами студий	Оборудование студий.
4.	Подготовка творческих проектов	Практическое занятие	Работа в малых группах. Индивидуальная работа.	Репетиция презентаций проектов	Проектор, экран. Оборудование студий.
5.	Представление творческих проектов	Практическое занятие	Презентация проекта	Просмотр	Проектор, экран. Оборудование студий.
6.	Итоговая рефлексия. Подведение итогов года. Презентация программ второго года обучения.	Практическое занятие	Групповое обсуждение. Работа в малых группах. Индивидуальная работа. Мозговой штурм	Рефлексия. Обратная связь	Проектор, экран. Форма обратной связи.

Интернет источники:

1. Библиотека “Шоу Консалтинг” <http://lib.showconsulting.ru/>

2. А. В. Мельник. Театрально-концертное постановочное освещение. Основы постановочного видео https://lightsoundnews.ru/a-melnik-teatralno-kontsertnoe-postanovochnoe-osveshhenie-o snovy-postanovochnogo-video

3. Информационная библиотека для звукорежисеров и любителей <https://soundmain.ru/>

4. Библиотека ресурсов для обучения зкусорежиссуре <https://mixwiththemasters.com>

5. Вебинары и тьюториалы по звукорежиссуре <https://www.puremix.net>

6. <https://www.producelikeapro.com>

Литература:

Литература для педагога:

1. Мурашев А. Другая школа. Откуда берутся нормальные люди. М.: Эксмо-пресс, 2019

2. Лемов Д. Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014

3. Петерсон К., Колб Д. Век живи - век учись. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018

4. Муза по расписанию. Организация рабочего дня для творческих личностей. М.: Бомбора, 2018 5. Гудкин Д. Пой, играй, танцуй! Введение в орф-педагогику. М.: Классика-XXI, 2013

6. Стейнберг Л. Переходный возраст. Не упусти момент. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017

7. Лемов Д., Вулвей Э., Ецци К. От знаний к навыкам. Универсальные правила эффективной тренировки любых умений. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016

8. Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными. М.: Альпина Паблишер, 2020

9. Шеве У. Суперстудент. Как учиться быстро, эффективно и с удовольствием. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019

10. МакМалистер Б., Марринер М., Гебхарт Н. Дорожная карта. Смелое руководство для тех, кто хочет найти свой путь в жизни. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018

11. Томич М., Ригли К., Бортвик М., Ахмадпур Н., Фроули Д., Кокабалли А.Б., Нуньес-Пачеко К., Стрэкер К., Лок Л. Придумай. Сделай. Сломай. Повтори. Настольная книга приемов и инструментов дизайн-мышления. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019

12. Дуарте Н. Slide:ology. Искусство создания выдающихся презентаций. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012

13. Диксон С. Цифровой Перформанс. История новых медиа в театре, танце, спектакле и инсталляции. The MIT Press, 2007

14. Бобровская М.А., Галкин Д.В., Самеева В.С. Новые информационные технологии в современной сценографии (Текст научной статьи по специальности «Искусствоведение»). Журнал “Гуманитарная информатика”, 2013

15. Бабенко B.C., Иконникова С.Н., Махлина С.Т. Художественная культура и виртуальная реальность. Виртуальные реальности. Труды лаборатории виртуалистики. Вып. 4.-М., 1998. с. 147-149

16. Ерохин С.В. Эстетика цифрового изобразительного искусства. М.: Алетейя, 2010

17. Астафьева О.Н. Компьютерная виртуальная реальность и искусство // Виртуальные реальности: Труды лаборатории виртуалистики. - Вып. 4 / Под ред. Р.Г.Яновского, Н.А.Носова. - М.: Ин-т человека РАН, 1998. -С.141-145.

18. Полякова О.А. Использование интерактивных технологий в образовательном процессе. //Спр-к руководителя ОУ. – 2007. - № 5. – С. 90.

19. Lee Gutkind The Art of Creative Nonfiction Writing and Selling the Literature of Reality

20. Виртуальная реальность в музейном деле: учеб, пособие/ Бабенко В.С., Махлина С.Т.; СПбГАК. - Санкт-Петербург: СПбГАК, 1997

21. Макарова. Е. Как вылепить отфыркивание. Серия в 3-х томах. М.: серия Самокат для родителей, Самокат, 2017

22. Родари. Д. “Грамматика фантазии”, М.: серия: Самокат для родителей, Самокат 2017

23. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. М. Аронов 2020

24. Иттен И. Искусство цвета. М. Аронов 2020 Литература для учащихся:

25. Намаконов И.М. Креативность: 31 способ заставить мозг работать. Серия “Навыки будущего для подростка”. М.: Альпина Паблишер, 2020

26. Шиманская В. Коммуникация. Серия “Навыки будущего для подростка”. М.: Альпина Паблишер, 2020

27. Непряхин Н., Пащенко Т. Критическое мышление: железная логика на все случаи жизни. Серия “Навыки будущего для подростка”. М.: Альпина Паблишер, 2020

28. Шиманская В. Командная работа. Серия “Навыки будущего для подростка”. М.: Альпина Паблишер, 2020

29. Муза по расписанию. Организация рабочего дня для творческих личностей. М.: Бомбора, 2018 30. Пейн Б. Как искусство может сделать вас счастливее. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018

31. Долин А. Как смотреть кино. М.: Альпина Паблишер, 2020

32. Кандаурова Л. Как слушать музыку. М.: Альпина Паблишер, 2020

33. Шеве У. Суперстудент. Как учиться быстро, эффективно и с удовольствием. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019

34. МакМалистер Б., Марринер М., Гебхарт Н. Дорожная карта. Смелое руководство для тех, кто хочет найти свой путь в жизни. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018

35. Филлипс С. …Измы. Как понимать современное искусство. М.: Ad Marginem Press, 2019

36. Ньюэлл Ф. Project-студии - маленькие студии для великих записей. В.: Винница, 2002

37. Ставроу М.П. Сведение разумом. М.: Октябрь, 2003

38. Гибсон Д. Искусство сведения. Warner Books, 2007

39. Бирн Д. Как работает музыка. М.: Альпина нонфикшн, 2020

40. Сафронов М. Вообразительное искусство. Как написать сценарий мультфильма. Сеанс, 2017 41. Сафронов М. Книга вопросов. Как написать сценарий мультфильма. М.: Сеанс, 2019

42. Молчанов А. Букварь сценариста. М.: Бомбора, 2020

43. Уильямс Ричард. Аниматор. Набор для выживания. М.: Бомбора, 2020

44. Норштейн Ю.Б. Снег на траве. М.: Красный Пароход, 2016

45. Макклауд С. Создание комикса. Как рассказать историю в комиксах. М.: Белое яблоко, 2019 46. Нельсон Д.. Как видеть. Визуальное путешествие по миру, который создан человеком. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020

47. Микалко М. Рисовый штурм и еще 21 способ мыслить нестандартно. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2019

Литература для родителей:

1. Мурашев А. Другая школа. Откуда берутся нормальные люди. М.: Эксмо-пресс, 2019

2. Стейнберг Л. Переходный возраст. Не упусти момент. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017

3. Долин А. Как смотреть кино. М.: Альпина Паблишер, 2020

4. Кандаурова Л. Как слушать музыку. М.: Альпина Паблишер, 2020

5. Загмайстер C., Уолш Д.. О Красоте. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020