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

****

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
Студийные проекты
2 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 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-обучающиеся 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:

- обеспечить освоение этапов производства творческих продуктов: препродакшн - продакшн - постпродакшн;

- научить планировать организацию и реализацию творческих проектов;

- реализовывать творческие проекты в команде, следуя разработанному плану и сформулированной идее;

- представлять результаты своей работы в виде творческого продукта, в том числе на различных мероприятиях;

Развивающие:

- освоить последовательности действий и различных методов анализа задач и кейсов из индустрии;

- развить навыки организации самостоятельной работы и работы в команде;

- применить полученные знания и навыки при реализации творческих проектов в рамках образовательной программы;

- сформировать опыт самостоятельной и командной творческой проектной деятельности.

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 «Студийные проекты» завершает второй год обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Креативные индустрии».

Объем времени – 80 часов. Занятия групповые и индивидуальные 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

№ п/п	**Название раздела**	**Количество часов**		
Теория	**Практика**	**Всего**
1	**Студийные проекты**	**0**	**80**	**80**
1	Образование команд по тематике проектов (подросток выбирает из 10 тем 3 наиболее привлекательные, 10 команд по 6 человек). Тематика генерируется обучающимися и формируется голосованием либо предлагается педагогами. Командообразование и генерация идей.	0	6	6
2	Составление плана и примерного графика работ по проекту. Распределение ролей. Питчинг проектов.	0	6	6
3	Работа над проектом в студиях под руководством педагогов либо самостоятельно при консультации с педагогом.	0	18	18
4	Промежуточные итоги работы. Актуализация плана работ. Пересмотр выбранных ролей (если необходимо).	0	6	6
5	Работа над проектом в студиях под руководством педагогов, либо самостоятельной при консультации с педагогом.	0	28	28
6	Обсуждение результатов работы над проектом. Подготовка «презентации». Ретроспектива командной деятельности.	0	8	8
7	Представление результатов проектов.	0	8	8
	ИТОГО	**0**	**80**	**80**

Содержание программы «**Студийные проекты»**

Тема 1. Образование команд по тематике проектов. Командообразование и генерация идей.

Практика: (подросток выбирает из 10 тем 3 наиболее привлекательные, 10 команд по 6 человек). Тематика генерируется обучающимися и формируется голосованием либо предлагается педагогами. Генерация идей под выбранные тематики проектов. Обсуждение особенностей динамики и сложностей командной работы. Рефлексия.

Тема 2. Составление плана и примерного графика работ по проекту. Распределение ролей. Питчинг проектов.

Практика: Обсуждение этапов творческих проектов, возможных вариантов реализации проектов, распределение ролей внутри проекта. Составление плана и графика проекта с использованием предложенной формы для планирования. Краткая презентация проектов.

Тема 3. Работа над проектом в студиях под руководством педагога либо самостоятельно при консультации с педагогом.

Практика: Работа над командным творческим проектами в студиях под руководством педагогов в соответствии с составленным планом реализации.

Тема 4. Промежуточные итоги работы. Актуализация плана работ. Пересмотр выбранных ролей (если необходимо).

Практика: Подведение промежуточных итогов проектной командной работы. Обсуждение возникших сложностей и текущих достижений. Уточнение плана работ по проекту, в том числе с возможным перераспределением ролей внутри проекта.

Тема 5. Работа над проектом в студиях под руководством педагога либо самостоятельно при консультации с педагогом

Практика: Работа над командным творческим проектами в студиях под руководством педагогов в соответствии с составленным планом реализации.

Тема 6. Обсуждение результатов работы над проектом. Подготовка «презентации». Ретроспектива командной деятельности.

Практика: Подведение итогов работы над командным творческим проектом. Подготовка и репетиция презентации проекта. Рефлексия и ретроспектива командной работы.

Тема 7. Представление результатов проектов.

Практика: Презентация результатов командных творческих проектов. Получение обратной связи от других команд и педагогов.

Планируемы результаты

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 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 совместно с командой продумывает творческий проект в соответствии с этой последовательностью, учитывая возможные сложности на каждом этапе, распределяет роли в команде;

- учащийся совместно с командой планирует организацию и реализацию командного творческого проекта, формулируя основные задачи, подбирая необходимые материалы, инструменты и оборудование, консультируясь с педагогами студий;

- учащийся реализует творческие проекты в команде, следуя разработанному плану и сформулированной идее, распределению ролей в команде;

- 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	Образование команд по тематике проектов (подросток выбирает из 10 тем 3 наиболее привлекательные, 10 команд по 6 человек). Тематика генерируется обучающимися и формируется голосованием либо предлагается педагогами. Командообразование и генерация идей.	Практическая деятельность	Командообразование. Мозговой штурм.Генерация идей. Групповое обсуждение.	Рефлексия.	Оборудование студий.
2	Составление плана и примерного графика работ по проекту. Распределение ролей. Питчинг проектов.	Практическая деятельность	Работа в группах. Групповое обсуждение.	Питчинг проектов.	Оборудование студий.
3	Работа над проектом в студиях под руководством педагогов либо самостоятельно при консультации с педагогом.	Практическая деятельность	Работа в группах. Групповое обсуждение.	Самооценка. Вопросы от педагога.	Оборудование студий.
4	Промежуточные итоги работы. Актуализация плана работ. Пересмотр выбранных ролей (если необходимо).	Практическая деятельность	Работа в группах. Групповое обсуждение.	Самооценка. Вопросы от педагога.	Оборудование студий.
5	Работа над проектом в студиях под руководством педагогов, либо самостоятельной при консультации с педагогом.	Практическая деятельность	Работа в группах. Групповое обсуждение.	Рефлексия. Обратная связь.	Оборудование студий.
6	Обсуждение результатов работы над проектом. Подготовка «презентации». Ретроспектива командной деятельности.	Практическая деятельность	Работа в группах. Групповое обсуждение.	Самооценка. Вопросы от педагога.	Оборудование студий.
7	Представление результатов проектов.	Практическая деятельность	Работа в группах. Групповое обсуждение.	Самооценка. Вопросы от педагога.	Оборудование студий.

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:

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

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

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

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

5. Муза по расписанию. Организация рабочего дня для творческих личностей. М.: Бомбора, 2018

6. Пейн Б. Как искусство может сделать вас счастливее. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2018

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

8. Кандаурова Л. Как слушать музыку. 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. Филлипс С. …Измы. Как понимать современное искусство. М.: Ad Marginem Press, 2019

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

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

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

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

16. Сафронов М. Вообразительное искусство. Как написать сценарий мультфильма. Сеанс, 2017

17. Сафронов М. Книга вопросов. Как написать сценарий мультфильма. М.: Сеанс, 2019

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

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

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

21. Макклауд С. Создание комикса. Как рассказать историю в комиксах. М.: Белое яблоко, 2019

22. Нельсон Д.. Как видеть. Визуальное путешествие по миру, который создан человеком. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020

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

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

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