

**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 – 84 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	0	6	6

	по проекту. Распределение ролей. Питчинг проектов.			
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	32	32
6	Обсуждение результатов работы над проектом. Подготовка «презентации». Ретроспектива командной деятельности.	0	8	8
7	Представление результатов проектов.	0	8	8
	ИТОГО	0	84	84

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.

Планируемые 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	Практическая деятельность	Работа в группах. Групповое обсуждение.	Самооценка . Вопросы от педагога.	Оборудование студий.

	выбранных ролей (если необходимо).				
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 звукорежиссеров и любителей <https://soundmain.ru/>
4. Библиотека ресурсов для обучения звукорежиссуре <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 упusti момент. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2017
7. Лемов Д., Вулвей Э., Енци 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. Шеде 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 В.С., 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. Шева 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 С., Уолш Д.. О Красоте. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020