

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»
Балтийская высшая школа музыкального и театрального искусства
(филиал РГИСИ в г. Калининград)
Школа креативных индустрий

Утверждаю:
ВРИО ректора РГИСИ
/Е.В. Третьякова/
«15» декабря 2020 г.

Рабочая программа

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе

«Креативные технологии»

Межстудийный проект

2 год обучения

на 2020-2021 учебный год

Зарегистрирована учебно-методическим кабинетом 14.12.2020,
регистрационный номер 2020-ШКИ/01

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 эффективных форм 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:

- 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.

Учебный план

№ п/п	Название раздела	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Межстудийный проект 1	0	42	42	
1.1	Образование команд по тематике проектов (подросток выбирает из 10 тем 3 наиболее привлекательные, 10 команд по 6 человек).	0	6	6	Рефлексия

	Тематика предлагается педагогами. Командообразование и генерация идей.				
1.2	Составление плана и примерного графика работ по проекту. Распределение ролей. Питчинг проектов.	0	3	3	Питчинг проектов.
1.3	Работа на проекте в студиях под руководством педагога	0	3	3	Самооценка Вопросы от педагога
1.4	Работа на проекте в студиях под руководством педагога	0	3	3	Самооценка Вопросы от педагога
1.5	Промежуточные итоги работы. Актуализация плана работ. Пересмотр выбранных ролей (если необходимо).	0	6	6	Рефлексия Обратная связь
1.6	Работа на проекте в студиях под руководством педагога	0	3	3	Самооценка Вопросы от педагога
1.7	Работа на проекте в студиях под руководством педагога	0	3	3	Самооценка Вопросы от педагога
1.8	Обсуждение результатов работы над проектом. Подготовка «презентации». Ретроспектива командной деятельности.	0	6	6	Индивидуальная рефлексия Ретроспектива командной работы
1.9	Представление результатов проектов	0	9	9	Обратная связь от учащихся, педагогов
2	Межстудийный проект 2	0	42	42	
2.1	Генерация идей проектов. Голосование и формирование списка из 10 самых привлекательных тем. Образование команд по тематике проектов (подросток выбирает из 10 тем 3 наиболее привлекательные, 10 команд по 6 человек). Командообразование.	0	6	6	Рефлексия
2.2	Составление плана и примерного графика работ по проекту. Распределение ролей. Питчинг проектов.	0	3	3	Питчинг проектов.
2.3	Самостоятельная работа на проекте в студиях. Консультации с педагогом	0	3	3	Самооценка Вопросы от педагога
2.4	Самостоятельная работа на проекте в студиях. Консультации с педагогом	0	3	3	Самооценка Вопросы от педагога
2.5	Промежуточные итоги работы. Актуализация плана работ. Пересмотр выбранных ролей (если необходимо).	0	6	6	Рефлексия Обратная связь
2.6	Самостоятельная работа на проекте в студиях. Консультации с педагогом	0	3	3	Самооценка Вопросы от педагога
2.7	Самостоятельная работа на проекте в студиях. Консультации с педагогом	0	3	3	Самооценка

					Вопросы от педагога
2.8	Обсуждение результатов работы над проектом. Подготовка «презентации». Ретроспектива командной деятельности.	0	6	6	Индивидуальная рефлексия Ретроспектива командной работы
2.9	Представление результатов проектов	0	9	9	Обратная связь от учащихся, педагогов
	ИТОГО (общее количество часов)	0	84	84	

Содержание программы

Межстудийный проект 1

Тема 1.1. Образование команд по тематике проектов. Командообразование и генерация идей.

Практика: Образование команд по тематике проектов (подросток выбирает из 10 тем 3 наиболее привлекательные, 10 команд по 6 человек). Тематика предлагается педагогами. Командообразование и генерация идей под выбранные тематики проектов. Обсуждение особенностей динамики и сложностей командной работы. Рефлексия.

Тема 1.2. 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 1.3. Работа на проектом в студиях под руководством педагога

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

Тема 1.4. Работа на проектом в студиях под руководством педагога

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

Тема 1.5. 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 1.6. Работа на проектом в студиях под руководством педагога.

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

Тема 1.7. Работа на проектом в студиях под руководством педагога.

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

Тема 1.8. 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 1.9. Представление результатов проектов.

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

Межстудийный проект 2

Тема 2.1. Генерация идей проектов. Голосование и формирование списка из 10 самых привлекательных тем. Образование команд по тематике проектов. Командообразование.

Практика: Генерация идей проектов. Голосование и формирование списка из 10 самых привлекательных тем. Образование команд по тематике проектов (подросток выбирает из 10 тем 3 наиболее привлекательные, 10 команд по 6 человек). Командообразование.

Тема 2.2. 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 2.3. Самостоятельная работа на проектом в студиях. Консультации с педагогом.

Практика: Самостоятельная работа над командным творческим проектами в студиях в соответствии с составленным планом реализации. Консультации с педагогами студий по возникающим сложностям и вопросам.

Тема 2.4. Самостоятельная работа на проектом в студиях. Консультации с педагогом.

Практика: Самостоятельная работа над командным творческим проектами в студиях в соответствии с составленным планом реализации. Консультации с педагогами студий по возникающим сложностям и вопросам.

Тема 2.5. 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 2.6. Самостоятельная работа на проектом в студиях. Консультации с педагогом.

Практика: Самостоятельная работа над командным творческим проектами в студиях в соответствии с составленным планом реализации. Консультации с педагогами студий по возникающим сложностям и вопросам.

Тема 2.7. Самостоятельная работа на проектом в студиях. Консультации с педагогом.

Практика: Самостоятельная работа над командным творческим проектами в студиях в соответствии с составленным планом реализации. Консультации с педагогами студий по возникающим сложностям и вопросам.

Тема 2.8. 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 2.9. Представление результатов проектов

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

Планируемые 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 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	Формы занятий	Приемы и методы организации образовательного процесса	Формы подведения итогов	Методические материалы
1	Межстудийный проект 1				
1.1	Образование команд по тематике проектов. Командообразование и генерация идей.	Практическое занятие	Командообразование Мозговой штурм Генерация идей Групповое обсуждение	Рефлексия	Проектор, экран. Стикеры, маркеры. Листы А3
1.2	Составление плана и примерного графика работ по проекту. Распределение ролей. Питчинг проектов.	Практическое занятие	Работа в группах Групповое обсуждение	Питчинг проектов.	Проектор, экран. Стикеры, маркеры. Форма для планирования проектов
1.3	Работа на проекте в студиях под руководством педагога	Практическая деятельность	Работа в группах Работа с оборудованием	Самооценка Вопросы от педагога	Оборудование студий
1.4	Работа на проекте в студиях под руководством педагога	Практическая деятельность	Работа в группах Работа с оборудованием	Самооценка Вопросы от педагога	Оборудование студий
1.5	Промежуточные итоги работы. Актуализация плана работ. Пересмотр выбранных ролей (если необходимо).	Практическое занятие	Групповое обсуждение Работа в группах Генерация идей	Рефлексия Обратная связь	Проектор, экран. Стикеры, маркеры. Листы А3
1.6	Работа на проекте в студиях под руководством педагога	Практическая деятельность	Работа в группах Работа с оборудованием	Самооценка Вопросы от педагога	Оборудование студий
1.7	Работа на проекте в студиях под руководством педагога	Практическая деятельность	Работа в группах Работа с оборудованием	Самооценка Вопросы от педагога	Оборудование студий
1.8	Обсуждение результатов работы над проектом. Подготовка «презентации». Ретроспектива командной деятельности.	Практическое занятие	Групповое обсуждение Индивидуальная работа	Индивидуальная рефлексия Ретроспектива командной работы	Проектор, экран. Стикеры, маркеры. Листы А3
1.9	Представление результатов проектов	Презентация	Групповые презентации проектов	Обратная связь от учащихся, педагогов	Проектор, экран. Оборудование студий
2	Межстудийный проект 2				
2.1	Генерация идей проектов. Голосование и формирование списка из	Практическое занятие	Командообразование Мозговой штурм Генерация идей	Рефлексия	Проектор, экран. Стикеры, маркеры.

	10 самых привлекательных тем. Образование команд по тематике проектов. Командообразование.		Групповое обсуждение Голосование		Листы А3
2.2	Составление плана и примерного графика работ по проекту. Распределение ролей. Питчинг проектов.	Практическое занятие	Работа в группах Групповое обсуждение	Питчинг проектов.	Проектор, экран. Стикеры, маркеры. Форма для планирования проектов
2.3	Самостоятельная работа на проектом в студиях. Консультации с педагогом	Практическая деятельность	Работа в группах Работа с оборудованием	Самооценка Вопросы от педагога	Оборудование студий
2.4	Самостоятельная работа на проектом в студиях. Консультации с педагогом	Практическая деятельность	Работа в группах Работа с оборудованием	Самооценка Вопросы от педагога	Оборудование студий
2.5	Промежуточные итоги работы. Актуализация плана работ. Пересмотр выбранных ролей (если необходимо).	Практическое занятие	Групповое обсуждение Работа в группах Генерация идей	Рефлексия Обратная связь	Проектор, экран. Стикеры, маркеры. Листы А3
2.6	Самостоятельная работа на проектом в студиях. Консультации с педагогом	Практическая деятельность	Работа в группах Работа с оборудованием	Самооценка Вопросы от педагога	Оборудование студий
2.7	Самостоятельная работа на проектом в студиях. Консультации с педагогом	Практическая деятельность	Работа в группах Работа с оборудованием	Самооценка Вопросы от педагога	Оборудование студий
2.8	Обсуждение результатов работы над проектом. Подготовка «презентации». Ретроспектива командной деятельности.	Практическое занятие	Групповое обсуждение Индивидуальная работа	Индивидуальная рефлексия Ретроспектива командной работы	Проектор, экран. Стикеры, маркеры. Листы А3
2.9	Представление результатов проектов	Презентация	Групповые презентации проектов	Обратная связь от учащихся, педагогов	Проектор, экран. 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-osnovy-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-педагогика. М.: Классика-XXI, 2013
6. Стейнберг Л. Переходный возраст. Не уппусти 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. 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., Стрэккер 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., Пашенко 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 С., Уолш Д.. О Красоте. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020