

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. Калининграде)
Школа креативных индустрий

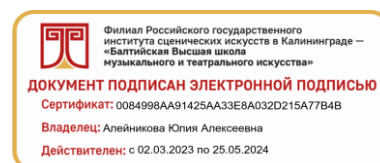
**Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
художественной направленности
«Твоя профессия в кино»**

Возраст обучающихся: 12-18 лет
Срок реализации: 1 неделя

УТВЕРЖДЕНА приказом от _____ г. № _____

Авторы-составители:
Селионова Арина Александровна
Педагог дополнительного образования
Литвинова Наталья Григорьевна
Руководитель образовательных программ
Овчинникова Лада Олеговна
Специалист по образовательным программам

г Калининград, 2024

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Направленность (профиль) программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа

«Твоя профессия в кино» имеет художественную направленность и нацелена на развитие творческих способностей, нестандартного мышления, воображения, навыков проектной деятельности, основы исследовательской деятельности индустрии кино (генерация и отбор идей, поиск / создание сценариев, формирование команды / взаимодействие с командой и т.д.).

Актуальность программы

Реализация настоящей программы соответствует содержанию национальных проектов «Образование» и «Культура» в части, касающейся:

- формирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся;

- создания условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций;

- увеличения числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 690 миллионов единиц в год к концу 2030 года.

Отличительные особенности программы заключаются в актуальности и постоянном обновлении учебного материала, его практикоориентированности и нацеленности на получение креативного продукта (преподаватели – резиденты киноиндустрии, опытные наставники, фасилитаторы и модераторы), а также в комплексности применяемого подхода:

- проектное обучение (работа над конкретным законченным продуктом, разделенная на отрефлексированные этапы);

- исследовательская деятельность (погружение в контекст, фокусировка на отдельных элементах и коллективное достраивание целостной картины);

- наставничество (авторитет педагога как эксперта, деятельностный подход в обучении, помощь в постановке целей, выделении этапов, задач, организация групповой работы, периодическая групповая и индивидуальная рефлексия, привитие культуры креативных и стратегических сессий);

- создание эффективной, современной и безопасной образовательной среды (актуальные информационные каналы, обновляемая база знаний, дополнительные материалы).

Адресат программы

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа предназначена для детей в возрасте 12 – 18 лет.

Входной контроль на определение навыков, умений и готовности к усвоению материала программы не требуется.

Объем и срок освоения программы

Срок освоения программы: 1 неделя.

Для полного освоения программы требуется 18 часов.

Формы обучения

Форма обучения – очная.

Особенности организации образовательного процесса

Набор детей в объединение – свободный. Программа объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные формы работы с детьми.

Состав групп от 6 до 15 человек. Группы разновозрастные.

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах – 45 минут, между занятиями установлены 5-минутные перемены. Недельная нагрузка на одну группу: 18 часов. Занятия проводятся ежедневно по рабочим дням.

Педагогическая целесообразность

Программа «Твоя профессия в кино» составлена таким образом, чтобы обучающиеся в максимально безопасной и комфортной образовательной среде имели возможность:

- развить навыки дизайн-мышления, овладеть креативными техниками (генерация и выбор идей; формулировка и защита концепции, техники мозговых штурмов), познакомиться с инструментами, приемами, конкретными шагами и алгоритмами работы различных профессий в рамках киноиндустрии;

- ознакомиться в процессе практической деятельности с различными этапами кинопроизводства, требованиями к законченному креативному продукту, профессиональной техникой и программным обеспечением;

- получить отрефлексированный опыт самостоятельного осмысления и переосмысления профессиональной деятельности представителей киноиндустрии через практическую деятельность: создания собственного уникального творческого продукта в безопасной принимающей образовательной среде;

- пройти углубленный и комфортные профориентационный маршрут в сфере киноиндустрии, уточнить свои способности и предпочтения.

В процессе освоения программы обучающиеся получают:

- дополнительные актуальные знания об организации киноиндустрии;

- опыт индивидуальной, микрогрупповой и командной генерации идей, проектной деятельности.

Содержание и организационно-методическая специфика программы разработаны таким образом, чтобы максимально способствовать ранней профориентации в сфере творческих профессий, успешной социализации, а также более успешному освоению программ общеобразовательной школы за счет получения новых инструментов активной познавательной деятельности.

Практическая значимость

В рамках освоения настоящей программы обучающиеся получают набор практических навыков:

- активного восприятия и обработки информации (выявление причинно-следственных связей, установление сходств и различий);

- поиск, подбор образцов, материалов, инструментов и техник.

В процессе специальным образом выстроенного социального взаимодействия обучающиеся сформируют навыки:

- бережной, конструктивной и экологичной обратной связи;

- эффективного творческого поиска, обмена идеями;

- работы в паре, микрогруппах;

- представления, защиты концепции и творческого продукта.

Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся под руководством педагогов, изучая область ответственности, инструменты и подходы каждой профессии в сфере кино, получают конкретный креативный продукт (сценарий, видеовизитка, подкаст и т.д.).

В результате обучающиеся получают и закрепляют практические навыки разработки концепции творческого продукта и его воплощения средствами соответствующих аналоговых или цифровых инструментов и материалов, научатся успешно проходить этапы работы над творческим продуктом (препродакшн, продакшн и постпродакшн).

Ведущие теоретические идеи

Ведущая идея данной программы — создание современной практико-ориентированной высокотехнологичной образовательной среды, позволяющей эффективно реализовывать креативную и экспериментально-исследовательскую деятельность

обучающихся в разновозрастных проектных командах, получать новые образовательные результаты, анализировать их и на основе полученных данных совершенствовать методики, приемы обучения и трансформировать образовательное пространство Школы креативных индустрий.

Данная безопасная и эффективная гуманистически-ориентированная среда должна способствовать раннему выявлению и развитию кандидатов для кадрового резерва в сфере креативных индустрий и креативной экономики в стратегических интересах Российской Федерации.

Ключевые понятия.

Образовательная среда – комплекс организационных, кадровых, методических и материально-технических условий, приемов и средств, обеспечивающих максимально комфортное и эффективное усвоение материала программы (преподавательский состав, подобранные методические подходы и приемы, технологическое оснащение и специальное образовательное пространство, а также дополнительные методические материалы).

Проект – творческий продукт либо комплекс творческих продуктов, создаваемый обучающимися в процессе освоения программы под руководством преподавателя.

Цель программы: формирование адекватной системы представлений о профессиях в киноиндустрии, об инструментарии и подходах к решению задач внутри каждой профессии, об общих принципах работы над творческим продуктом индивидуально и в команде, ранняя профориентация в сфере креативных индустрий для создания долгосрочного кадрового резерва в интересах стратегического развития креативной экономики и креативного импортозамещения в Российской Федерации.

Задачи программы:

Личностные:

- ознакомить обучающихся с личными креативными ресурсами (наблюдательность, произвольное внимание и память, воображение, управление вдохновением);
- сформировать и развить способность работать индивидуально и в творческой команде;
- сформировать и развить стремление сохранять и поддерживать свою мотивацию, уверенность в личном и общем успехе;
- сформировать и развить умение представлять и защищать свои идеи, концепции, личное видение и восприятие подходов к решению творческих задач.

Метапредметные:

- сформировать и развить способность к поиску, отбору, систематизации и верификации информации;
- развить навыки сравнения, сопоставления, выявления общего и различного, определения причинно-следственных операций;
- сформировать и развить навыки планирования, тайм-менеджмента, управления личными ресурсами; управления вдохновением, фиксации творческих наблюдений, генерации творческих идей, оформления и презентации концепций.

Образовательные:

- ознакомить с тенденциями развития отечественной киноиндустрии;
- продемонстрировать наглядно профессиональные задачи и инструменты отдельных профессий в рамках киноиндустрии;
- сформировать навык активного восприятия, первичной интерпретации художественного образа, использованных выразительных / технических средств;
- сформировать навык проведения художественной аналогии, навык поиска технических и выразительных средств оптимального выражения авторской художественной концепции.

Принципы отбора содержания:

- принцип единства развития, обучения и воспитания;
- принцип систематичности, последовательности;
- принцип доступности;
- принцип наглядности;
- принцип взаимодействия и сотрудничества;
- принцип актуальности;
- принцип комплексного подхода;
- принцип деятельностного обучения.

Ключевым критерием отбора материалов в связи с проектной спецификой программы, ее ориентацией на проектное обучение, является принцип практической направленности. Весь изучаемый материал отбирается с акцентом на возможность его активного восприятия, глубокой рефлексии посредством создания творческого продукта, командного либо индивидуального.

Основные формы и методы:

Основной технологией обучения по программе выбраны технологии проектного обучения.

Занятия каждого модуля развиваются по общепринятому алгоритму создания творческого продукта: препродакшн, продакшн, постпродакшн. Обучающиеся получают базовые знания в сфере основ русской культуры сторителлинга, знания основ разработки творческой концепции, оформления и презентации творческого продукта.

Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в комплексе целостное занятие:

1. Часть включает в себя организационные моменты, изложение нового материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого учащегося на данное занятие;
2. Часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая, самостоятельная или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит ознакомление с новым материалом-стимулом, ставятся проблемные вопросы, проводится исследовательская деятельность.
3. Часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов. Это коллективная деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого обучающегося, педагога и всех вместе.

Конкретные формы коллективного взаимодействия в образовательных целях выбираются в зависимости от специфики изучаемого материала: степени эмоционального воздействия, его сложности для восприятия и т.д. Могут применяться:

- мозговой штурм в парах, микрогруппах, творческих командах с применением различных шаблонов; креативные сессии с различными способами фиксации идей.
- парная работа с выполнением индивидуальных заданий и элементами самооценки;
- индивидуальная и групповая рефлексия;
- марафоны с выполнением дополнительных заданий, размещенных в электронной образовательной среде Школы креативных индустрий.

Планируемые результаты

В результате успешного освоения каждого модуля планируются следующие изменения в знании, понимании и деятельности обучающихся:

- обучающиеся знают и различают этапы разработки творческого продукта;
- обучающиеся могут соотнести профессию в киноиндустрии с задачами, инструментарием, знаниями и умениями;
- обучающиеся знают основные выразительные и технические средства, которые используются в киноиндустрии;
- обучающиеся разрабатывают, выполняют и защищают творческий продукт под руководством наставника;

- обучающиеся знают основные особенности культуры русского сторителлинга, знают и применяют приемы генерации историй;
- обучающиеся поддерживают уважительную, доброжелательную творческую атмосферу в команде, уважают плоды своей и чужой творческой деятельности;
- обучающиеся стремятся к саморазвитию, овладению новыми актуальными навыками, активной творческой деятельности и самостоятельному творческому поиску.

Механизм оценивания образовательных результатов.

1. Уровень теоретических знаний.

В связи с ярко выраженной практической ориентированностью программы, теоретические знания обучающихся измеряются исключительно в игровой форме в онлайн-формате (квизы, дидактические игры, интерактивные презентации). Такой формат измерения теоретических знаний способствует вовлечению обучающихся, снижению уровня стресса и снятию тревожности.

При этом в результате анализа статистики выполнения заданий на усвоение теоретического материала, преподаватель может выделить следующие уровни:

- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный материал. Более 66% игровых заданий не пройдены или пройдены с минимумом баллов.
- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но до 50% игровых заданий проигнорировал или выполнил с минимумом баллов.
- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. От 70% игровых заданий выполнено с максимумом баллов.

2. Уровень практических навыков и умений.

- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по технике безопасности. Плохо ориентируется в функционале, интерфейсе программного обеспечения.

- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как работать с инструментами. Нуждается в подсказках по функциям, отдельным пунктам меню программного обеспечения.

- Высокий уровень. Четко и безопасно работает с инструментами, уверенно использует предложенные материалы, свободно ориентируется в функциях и интерфейсах программного обеспечения.

Формы подведения итогов реализации программы

Главной формой подведения итогов является презентация творческих продуктов, которая проводится по итогам освоения программы. Кроме степени завершенности самих продуктов, обращается внимание на сформированность начальных навыков публичной презентации.

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей программы

Организационно-педагогические условия реализации программы

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, рабочей программы и регламентируется расписанием занятий.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «История искусств и дизайн» (далее – программа) разработана в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р);
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»;

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;

- Письмом Минобрнауки Российской Федерации № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»);

- Долгосрочной программой содействия занятости молодежи на период до 2030 г. от 14.12.2021 № 3581-р.;

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28);

- локальными актами ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», регламентирующими организацию образовательного процесса.

Указанные нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.

Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Социально-психологические условия реализации образовательной программы обеспечивают:

- учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;

- вариативность направлений сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья;

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников.

Материально-технические условия.

Учебная студия, соответствующая санитарным нормам СанПин.

Студия предназначена для проведения учебных занятий по различным направлениям фотографии и видеопроизводства.

В студии размещены: стул аудиторный, стол компьютерный, стол, монитор ЖК, сканер, стол компьютерный угловой с тумбой, монитор жидкокристаллический, процессор, проектор, доска классная магнитная, жалюзи вертикальные, жалюзи рулонные, увлажнитель воздуха, светильник, кресло операторское, стенд, рекордеры, ноутбук, наушники, портативные активные акустические системы, микрофоны, радиосистемы, звуковые карты, карта памяти, источник бесперебойного питания, программно-аппаратный комплекс, микшерный пульт, проигрыватель, моноблок, видеокамера, хромакей, светопоглощающий флаг черный, отражатель белый-серебряный, октобокс, софтбокс, штатив, хейзер, набор для съемки, телевизор, ноутбук, компьютер, карты памяти для фото, зарядные устройства, петличные микрофоны, рекордер.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

	Название раздела, темы	Количество часов	Формы аттестации/
--	------------------------	------------------	-------------------

п/п		Всего	Теория	Практика	контроля
1	Сценарист и шоураннер	3	1	2	Паспорт персонажа
2	Режиссер, актер и продюсер	4	1	3	Видеовизитка
3	Оператор	4	1	3	Набор видеофайлов
4	Звукорежиссер	4	1	3	Аудиофайл (музыкальный трек или подкаст)
5	Монтаж и премьера	3	0	3	Рефлексия
	Итого	18	4	14	

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Тема 1. Сценарист и шоураннер.

Теория: Источники идей и вдохновения. Способы генерации и развития идей. Понятие героя и персонажа. Киножанры, их особенности. Смещение жанров. Структура истории, этапы ее развития. Конфликт. Роли в съемочной команде. Специфика работы в команде.

Практика: Заполнение паспорта персонажа. Контур истории и основные локации. Упражнения на командообразование и делегирование.

Тема 2. Режиссер. Актер. Продюсер.

Теория: Особенности профессий режиссера, актера и продюсера. Режиссерская задача. Жанр видеовизитки: рекомендации и требования. Кастинги – как подготовиться и показать себя.

Практика: Актерско-режиссерский тренинг. Запись видеовизитки.

Тема 3. Оператор

Теория: Обзор техники для съемок фильма. Как составлять и читать раскадровки. Предназначение хромакея и правила съемки на нем.

Практика: Упражнения по съемке видеофрагментов с использованием хромакея и выставлением света.

Тема 4. Звукорежиссер

Теория: Запись звука в кино и видеоподкасте. Выбор и создание музыки для видео. Предмонтажная обработка звука.

Практика: Упражнения по записи звуков. Запись интервью. Работа в звукозаписывающей кабине. Обработка электронной музыки. Обработка звука до монтажа.

Тема 5. Монтаж и премьера

Теория: Крупности планов и композиция кадра. Выбор монтажной программы: как и где монтировать на телефоне и ПК. Монтажные склейки, переходы, эффекты.

Практика: Монтаж видеофрагментов. Показ и обсуждение видеофрагментов в формате кинофестиваля.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

№ п/п	Режим деятельности	Дополнительная общеобразовательная программа художественной направленности «Твоя профессия в кино»
1	Начало учебного года	17-21 июня
2	Продолжительность учебного периода	1 учебная неделя
3	Продолжительность учебной недели	5 дней
4	Периодичность учебных занятий	5 раз в неделю
5	Количество часов	18 часов
6	Период реализации программы	Период весенних / осенних каникул / летних каникул в общеобразовательных школах

Организационно-педагогические условия реализации программы

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, должен иметь высшее профессиональное образование или среднепрофессиональное образование в области, соответствующей профилю модуля, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.

Методическое обеспечение

Обеспечение программы предусматривает наличие следующих методических видов продукции:

- экранные видео лекции, Screencast (экранное видео - записываются скриншоты (статические кадры экрана) в динамике;

- видеоролики;

- информационные материалы Базы знаний Школы креативных индустрий

Методы, в основе которых располагается уровень деятельности учащихся:

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;

- репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности. объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую информацию;

- частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи совместно с педагогом.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:

- наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);

- практический (выполнение работ по инструкционным чертежам, схемам и др.).

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности обучающихся на занятиях:

При осуществлении образовательного процесса применяются следующие методы:

- проблемного изложения, исследовательский (для развития самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе, исследовательских умений);

- объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа действий);

- репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов деятельности);

- словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования сознания);

- стимулирования (вовлечение через элементы геймификации, возможность осознанного выбора действия, решения творческой задачи, предвкушения ситуации успеха на предстоящем творческом показе).

Список литературы

Нормативные правовые акты

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.
2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599.
3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597.
4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. № 2620-р.

Для педагога дополнительного образования:

1. Намаконов И.М. Креативность: 31 способ заставить мозг работать. Серия «Навыки будущего для подростка». М., Альпина Паблишер, 2020.
2. Берджес Д. Обучение как приключение. Как сделать уроки интересными и увлекательными. М.: Альпина Паблишер, 2020.
3. Мурашев А. Другая школа. Откуда берутся нормальные люди М.: Экспресс, 2019.
4. Уоллес Э., Кэтмелл Э. Корпорация гениев. Как управлять командной творческих людей. М.: Эксмо-пресс, 2019.
5. Бройнинг Л. «Гормоны счастья». М.: МИФ, 2020.
6. Дирксен Д. «Искусство обучать. Как сделать любое обучение нескудным и эффективным». М.: Флинта, 2021.
7. Лемов Д. «Мастерство учителя. Проверенные методики выдающихся преподавателей». М.: МИФ, 2022