

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
"Детская музыкальная школа №2 имени В.К. Мержанова" г. Тамбова
Школа креативных индустрий



Утверждаю:
/ А. Н. Фролова /
«27» апреля 2025 г.

**Дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа
«Креативные индустрии»**

Срок реализации программы: 2 года

Возраст обучающихся:

учащиеся 5 – 11 классов

общеобразовательных учреждений

Согласовано:

Пояснительная записка

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся определяются дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программой «Креативные технологии» (ДООП «Креативные технологии»). ДООП «Креативные технологии» 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 РФ от 27.07.2022 № 629 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
- «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)», утвержденные Министерством образования и науки РФ 18.11.2015;
- 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 28.09.2020 года № 28);
- локальными актами ФГБОУ ВО «Российский государственный институт сценических искусств», регламентирующими организацию образовательного процесса.

Направленность программы

Направленность программы: творческая.

Отличительные особенности программы

Образовательный опыт обучающегося в ШКИ формируется через освоение основных этапов производства различных творческих проектов (продуктов) и реализацию собственных проектов.

Программа предусматривает два этапа:

первый год обучения – обучающиеся знакомятся в целом со спецификой креативных индустрий и последовательно занимаются в каждой студии;

второй год обучения – обучающийся выбирает одну из студий (или одну их специализаций студий) для углубленного обучения в течение года.

Главные особенности ДООП «Креативные индустрии» – модульная структура, включающая знакомство, выбор и последовательное погружение в одно из направлений деятельности ШКИ, межстудийное взаимодействие и обучение через проектную деятельность (индивидуальную и командную), рефлексия полученного опыта и разбор практических кейсов для дальнейшего совершенствования практических навыков. Межстудийные проекты реализуются в коллаборации с обучающимися и педагогами различных студий ШКИ.

Особенности состава обучающихся: смешанный по возрасту состав.

Форма обучения: очная с элементами дистанционного обучения.

Адресат программы

Обучающиеся - это ученики 5- 11 классов общеобразовательных учреждений, имеющие интерес к изучению различных направлений креативных индустрий (звуорежиссуры, современной электронной

музыки, фото-и видеопроизводства), готовых к работе в группе и участию в проектной деятельности.

Объем и срок реализации программы

Срок реализации программы – 2 года.

Объем программы – 234 академических часов.

Режим занятий – 2 раза в неделю (почасовая нагрузка в неделю: 3+3+3 академических часа).

Цель программы: погрузить обучающихся в контекст креативных индустрий через проектную работу с привлечением представителей конкретных творческих профессий и помочь определиться с направлением специализации и дальнейшего профессионального развития.

Задачи

Обучающие:

- дать целостную ориентацию в спектре направлений креативных индустрий;
- обеспечить освоение этапов производства творческих продуктов: препродакшн – продакшн – постпродакшн;
- научить создавать/реализовывать творческие проекты с использованием современных цифровых технологий в одном из направлений или поднаправлений креативных индустрий.

Развивающие:

- освоить последовательность 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 проектной деятельности.

Воспитательные:

- привлечь обучающихся к сотрудничеству на основе общего коллективного творчества;
- развить умение работать в команде и умение выслушать друг друга;
- воспитать чувство ответственности за партнеров и за себя;
- сформировать умение поэтапного распределения задач для достижения поставленной цели;
- воспитать самостоятельность и инициативность.

Условия реализации программы

Условия набора

На первый год обучения по программе принимаются подростки - учащиеся 5 – 11 классов общеобразовательных учреждений, желающие осваивать различные направления креативных индустрий.

Условия формирования групп

Учебные группы имеют разновозрастной состав обучающихся. Так же, может проводиться дополнительный набор обучающихся при наличии свободных мест по итогам индивидуального собеседования и выявления уровня подготовки в соответствии с требованиями к результатам предыдущего года обучения по выбранному направлению креативных индустрий (звукорежиссуры, современной электронной музыки, фото- и видеопроизводства).

Количество обучающихся в группе

Общее число обучающихся на одном потоке – не менее 50 человек, которые формируются в группы для работы по студиям. Рекомендуемая наполняемость одной группы – от 8 до 11 человек, оптимальный размер группы – 10 человек. Максимальное количество потоков – 3. Творческие испытания не предусмотрены.

Особенности организации образовательного процесса

Особенностью образовательного процесса по ДООП «Креативные технологии» является комплексность и многообразие направлений деятельности обучающихся, 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, проектировать и рефлексировать по поводу того, что они знают и умеют, – 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 обучающимся применять на практике полученные теоретические знания и приобретать ценные умения.

Образовательный процесс требует очной организации. При необходимости ДООП «Креативные индустрии» может реализовываться с применением дистанционных образовательных технологий с использованием электронных платформ и ресурсов для онлайн-конференций, группы в социальных сетях и других ресурсов, регламентированных локальными актами ШКИ.

Используемые педагогические технологии – технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология модульного обучения, технология развивающего обучения, технология проблемного обучения, технология проектной деятельности, технология игровой деятельности, коммуникативная технология обучения, технология коллективной творческой деятельности, технология развития критического мышления через чтение и письмо, технология портфолио, технология образа и мысли, технология–дебаты и др.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным программам организуется с учетом особенностей психофизического развития указанных категорий обучающихся.

Формы проведения занятий

Методы обучения: словесный, наглядный, практический; объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, исследовательский, проблемный; игровой, дискуссионный, проектный и проч.

Форма организации образовательного процесса: лекция, тренинг, беседа, встреча с интересными людьми, выставка, защита проектов, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение, практическое занятие, презентация, творческая мастерская, фестиваль, экскурсия.

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: фронтальная, коллективная, групповая, подгрупповая, индивидуально-групповая.

Материально-техническое оснащение

Материально-техническое и информационное обеспечение представлено ниже для каждой студии.

Студия звуорежиссуры

Студия предназначена для проведения теоретических и практических занятий, для производства аудио материала (записи, сведения, мастеринга, монтажа). Предполагается запись вокала и живых инструментов, возможность разделения акустических зон. Количество обучающихся 10 человек и один педагог. В студии должны быть: стул аудиторный, столы компьютерные, мониторы ЖК, сканер, процессор, проектор, доска классная магнитная, светильник, кресло операторское, стенд, рекордеры, ноутбук, наушники, портативная активная акустическая система, микрофоны, радиосистемы, звуковые карты, карта памяти, источник бесперебойного питания, программно-аппаратный комплекс, жалюзи, увлажнитель воздуха, микшерный пульт, проигрыватель, ноутбук, компьютер, петличные микрофоны.

Студия электронной музыки

Студия предназначена для проведения теоретических и практических занятий, для производства аудио материала (записи, сведения, мастеринга, монтажа). Предполагается запись вокала и живых инструментов, возможность разделения акустических зон. Количество обучающихся 10 человек и один педагог. В студии должны быть: стул аудиторный, столы компьютерные, мониторы ЖК, сканер, процессор, проектор, доска классная магнитная, светильник, кресло операторское, стенд, рекордеры, ноутбук, наушники, портативная активная акустическая система, микрофоны, радиосистемы, звуковые карты, карта памяти, источник бесперебойного питания, программно-аппаратный комплекс, жалюзи, увлажнитель воздуха, микшерный пульт, проигрыватель, ноутбук, компьютер, петличные микрофоны.

Студия фото- и видеопроизводства

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

В студии должны быть: стул аудиторный, стол компьютерный, монитор ЖК, сканер, стол компьютерный, процессор, проектор, доска классная магнитная, жалюзи, 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, компьютер, карты памяти для фото, зарядные устройства, петличные микрофоны, рекордер.

Кадровое обеспечение

Общие требования к преподавательскому составу (кадровое обеспечение): среднее профессиональное или высшее образование, желательно наличие опыта преподавания, уверенное знание преподаваемого направления, развитые коммуникативные навыки, способность ясно и просто донести основную идею, стремление к постоянному изучению новых технологий, программ и инструментов, умение сформировать стойкий интерес и обеспечить познавательную активность обучающихся, креативность и нестандартный подход к решению задач, умение работать с информацией (поиск, анализ, применение), умение работать в команде, художественные способности, эстетический вкус, чувство стиля и гармонии, умение находиться в тренде. В рамках реализации образовательной программы возможно присутствие двух педагогов в студии.

Планируемые результаты

Личностные:

- обучающийся уважительно и доброжелательно относится к другим обучающимся, педагогам и работникам;
- обучающийся ответственно относится к обучению;
- обучающийся развивает коммуникативные навыки в общении и сотрудничестве со сверстниками и педагогами;
- обучающийся может организовать самостоятельную деятельность, умеет работать в команде;
- обучающийся анализирует полученный практический опыт и оценивает возможности для его использования в дальнейшей деятельности;
- обучающийся развивает художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений искусства и продуктов креативных индустрий.

Метапредметные:

- обучающийся выполняет поставленные учебные задачи, уточняя их содержание, умеет принимать и реализовывать учебную задачу;
- обучающийся оценивает результаты своей работы и получившийся творческий продукт, соотносит его с изначальным замыслом, может оценить достоинства и недостатки;
- обучающийся применяет полученные знания и навыки в собственной художественно творческой и проектной деятельности;
- обучающийся развивает эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру;
- обучающийся активно использует язык изобразительного искусства и возможности различных художественных материалов для практического освоения содержания образовательной программы: создания творческих продуктов, творческого исследования окружающего мира;
- обучающийся знает основные этапы создания творческого продукта – препродакшн, продакшн, постпродакшн;
- обучающийся знает несколько ресурсов (в том числе профессиональных) для размещения своих творческих проектов.

Предметные (по студиям):

Современная электронная музыка:

- обучающийся знает элементарную теорию музыки, ориентируется в музыкальных понятиях, терминах и может применить свои знания на практике для создания звуковых фрагментов, музыкальных композиций и звукового сопровождения с использованием музыкальных инструментов и компьютера;

- обучающийся умеет «снимать» музыку разных жанров (ритм, гармония, инструменты и проч.);

- обучающийся создает и редактирует звуковые фрагменты, музыкальные композиции и звуковое сопровождение при помощи звуковых и музыкальных инструментов VST, с использованием мидиклавиатуры и мидиконтроллера;

- обучающийся получил представление о музыкальной индустрии (радио, телевидение, интернет), оформлении и использовании авторских прав в музыкальной индустрии, способах дистрибуции, стриминга и монетизации.

Звукорежиссура:

- обучающийся знает элементарную теорию музыки, ориентируется в музыкальных понятиях, терминах и может применить свои знания на практике для создания звуковых фрагментов, музыкальных композиций и звукового сопровождения с использованием музыкальных инструментов и компьютера;

- обучающийся умеет «снимать» музыку разных жанров (ритм, гармония, инструменты и проч.);

- обучающийся создает и редактирует звуковые фрагменты, музыкальные композиции и звуковое сопровождение при помощи звуковых и музыкальных инструментов VST, с использованием мидиклавиатуры и мидиконтроллера;

обучающийся получил представление о музыкальной индустрии (радио, телевидение, интернет), оформлении и использовании авторских прав в музыкальной индустрии, способах дистрибуции, стриминга и монетизации.

Фото- и видеопроизводство:

- обучающийся знает историю возникновения фотографии, ключевые этапы и ярких представителей мирового фотоискусства;

- обучающийся знает различные жанры фотографии (пейзаж, портрет, деловая фотография и др.) и присущие им каноны, может применить свои знания для создания фотографии в соответствующем жанре;

- обучающийся снимает фотографии в различных жанрах, используя различные техники работы со светом (естественный дневной свет, сумерки и ночная съемка, студийный импульсный свет, источники постоянного света), подбирая подходящие объективы и другие инструменты фотосъемки (штативы, фильтры, рассеиватели и др.) для полноценного решения творческой задачи;

- обучающийся снимает фотографии соблюдая основные правила фотосъемки: технические требования (разрешение, ISO, тип сжатия); параметры съемки (баланс белого, экспозиция); творческая составляющая (композиция кадра, фокус, световая схема, цвета, идея);

- обучающийся сортирует отснятый материал и выбирает лучшие снимки (технические и художественные критерии);

- обучающийся делает постобработку снимка в Adobe Photoshop, используя такие инструменты как слои, маски, корректирующие слои, кисти и другие, устраняет недочеты фотосъемки и дополняет фотографию различными художественными элементами;

- обучающийся в процессе фотосъемки использует различное основное и вспомогательное оборудование: камеры, объективы, фильтры для объективов, вспышки, рассеиватели, стойки, студийные фоны, квадрокоптер для фото- и видеосъемки;

- обучающийся создает собственное профессиональное цифровое портфолио на одной или нескольких специальных платформах, самостоятельно оценивает и выбирает

лучшие работы.

- обучающийся знает историю возникновения кинематографа и этапы эволюции видеопроизводства;

- обучающийся снимает видео соблюдая основные правила видеосъемки: технические критерии (разрешение, фреймрейт, ISO), параметры съемки (баланс белого, экспозиция) и творческая составляющая (композиция кадра, движение в кадре, фокус, расстановка света);

- обучающийся использует базовые инструменты видеомонтажа в Adobe Premiere (склейка кадров, обрезка клипов, синхронизация со звуковой дорожкой, базовая цветокоррекция, экспорт с заданными параметрами) для сборки видеопродукта из отснятого материала;

- обучающийся в процессе видеосъемки использует различное основное и вспомогательное оборудование: камеры, объективы, фильтры для объективов, источники света, рассеиватели, стойки, студийные фоны, штативы;

- обучающийся знает теорию и историю возникновения видеомонтажа;

- обучающийся знает принципы использования моушн дизайна в сфере видеопроизводства и может предложить варианты использования моушн дизайна для конкретного видео;

- обучающийся монтирует видео в соответствии с основными этапами и принципами монтажа;

- обучающийся знает принципы цветокоррекции и первичной обработки видео (коррекция экспозиции, светлых участков, теней, баланса белого), владеет грейдингом (тонирование видео, творческая обработка);

- обучающийся отсматривает, анализирует и отбирает кадры из предложенного материала, предлагает варианты монтажа и собирает видеопродукт;

- обучающийся выстраивает сюжет и логику видеоряда в соответствии с поставленной задачей (хронометраж, сюжет, настроение, замысел);

- обучающийся монтирует готовый видеопродукт, используя разные инструменты и приемы видеомонтажа и цветокоррекции в Adobe Premiere, понимая их взаимосвязь и влияние на итоговый результат.

Учебный план

1-й год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей), разделов и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1.	Модуль 1. Введение в креативные индустрии	4	3	7	Презентации Тематическое тестирование
1.1	Презентация школы, студий. Представление образовательной программы. Общий инструктаж по технике безопасности.	1	0	1	Сессия «вопрос-ответ». Обсуждение результатов дня.
1.2	Звукорежиссура	1	0	1	Презентации. Тематическое тестирование.
1.3	Современная электронная музыка.	1	0	1	Презентации. Тематическое тестирование.
1.4	Фото-и видеопроизводство	1	0	1	Презентации. Тематическое тестирование.
1.5	Погружение в образовательную среду	0	3	3	Диагностика личностных характеристик, творческих

					интересов, беседы, тренинг.
2.	Модуль 2. Направления креативных индустрий	29	54	83	Обсуждение результатов работы
	<i>Раздел 2.1 Студия современной электронной музыки</i>	9	18	27	
2.1.1	Введение в историю музыки. Природа, физика звука. Музыкальные жанры.	1	2	3	Чек-лист. Обратная связь от педагога. Рефлексия
2.1.2	Основы работы в DAW (ПО для создания музыки). Понятие о темпе, размерности, метре.	1	2	3	Обратная связь от педагога. Рефлексия.
2.1.3	Введение в элементарную теорию музыки. Тональность, лад. Знакомство с Midi-клавиатурой.	1	2	3	Обратная связь от педагога. Рефлексия.
2.1.4	Запись вокала на готовую музыку. Постановка микрофона, путь прохождения сигнала, ушной мониторинг, задержка, звукоусиление. Демонстрация работы с оборудованием.	2	4	6	Ретроспектива деятельности. Обратная связь от педагога. Рефлексия.
2.1.5	Создание звукового дизайна к видеоряду. Запись электромагнитных шумов, законы восприятия, работа с видеофайлами в программе. Работа с библиотекой звуков.	2	4	6	Обратная связь от педагога Самооценка.
2.1.6	Имитация радио (интернет) подкаста. Основы сведения на DJ оборудовании (сетка, определение (изменение) темпа, внетемповое сведение, работа с микшерным пультом)	2	4	6	Презентация подкаста. Обратная связь от педагога. Групповое обсуждение. Рефлексия.
	<i>Раздел 2.1 Студия звукорежиссуры</i>	11	18	29	
2.2.1	Введение в историю музыки. Природа, физика звука. Музыкальные жанры.	1	2	3	Чек-лист. Обратная связь от педагога. Рефлексия
2.2.2	Редакция музыкального материала	2	4	6	Обратная связь от педагога Самооценка.
2.2.3	Сведение музыкального материала	2	3	5	Ретроспектива деятельности. Обратная связь от педагога. Рефлексия.
2.2.4	Мастеринг музыкального материала	2	3	5	Обратная связь от педагога Самооценка.
2.2.5	Саунддизайн	2	3	5	Обратная связь от педагога Самооценка.
2.2.6	Аудио музыкальные акценты	2	3	5	Обратная связь от педагога Самооценка.

	<i>Раздел 2.3 Студия фото- и видеопроизводства</i>	9	18	27	
2.3.1	Съемка видео и фотографии как коммерческого продукта. Съемочный процесс, этапы и участники.	1	2	3	Обратная связь от обучающихся. Рефлексия.
2.3.2	Пре-продакшн. Разработка сценария. Раскадровка.	1	2	3	Обратная связь от преподавателя. Обсуждение чек-листов для проведения съемки.
2.3.3	Видеопродакшн. Основные правила и техника безопасности при использовании видео и светового оборудования. Назначение оборудования.	1	2	3	Обратная связь от обучающихся. Самооценка.
2.3.4	Фотопродакшн. Основные правила и техника безопасности при использовании фото и светового оборудования. Назначение оборудования.	2	4	6	Самооценка. Обратная связь.
2.3.5	Постпродакшн. Основы монтажа и цветокоррекции. Элементы моушн-дизайна.	2	4	6	Просмотр видео работы, саморефлексия от обучающихся. Сравнение результата задуманным проектом.
2.3.6	Постпродакшн. Основы обработки цифровой фотографии.	2	4	6	Просмотр фото работ. Саморефлексия от обучающихся. Сравнение результата задуманным проектом. Подведение итогов преподавателем.
3.	Модуль 3. Проектный модуль (работа над проектом в студиях под руководством педагогов)	0	54	54	Открытая защита проектов. Оценка проектов. Рефлексия
3.1.	<i>Студия современной электронной музыки</i>	0	18	18	Открытая защита индивидуальных, групповых и межгрупповых проектов.
3.2	<i>Студия звукорежиссуры</i>	0	18	18	
3.3	<i>Студия фото- и видеопроизводства</i>	0	18	18	
4.	Модуль 4. Межстудийные проекты	9	81	90	Открытая защита проектов. Оценка проектов. Рефлексия
4.1	Выбор тематики и формата творческого проекта. Формулировка идеи проекта.	0	3	3	Перечень идей проектов.
4.2	Планирование проекта.	0	6	6	План проекта.

4.3	Работа над проектом в студиях под руководством педагогов.	9	51	60	Обсуждение промежуточных этапов работы.
4.4	Организация Фестиваля креативных индустрий и подготовка проектов к презентации на Фестивале.	0	12	12	Репетиция презентаций проектов.
4.5	Фестиваль креативных индустрий	0	6	6	Фестиваль. Защита проекта.
4.6	Итоговая рефлексия. Подведение итогов года. Презентация программ второго года обучения.	0	3	3	Рефлексия. Обратная связь.
	ИТОГО (общее количество часов)	42	192	234	

2-й год обучения

№ п/п	Название учебных дисциплин (модулей) и тем	Количество часов			Форма контроля
		Теория	Практика	Всего	
1	Дисциплина по выбору. Модуль 1–2	48	138	186	Оценка проектов. Рефлексия
	Дисциплина по выбору. Электронная музыка.	48	138	186	В соответствии с рабочей программой
	Дисциплина по выбору. Звукорежиссура.	48	138	186	В соответствии с рабочей программой
	Дисциплина по выбору. Фото- и видеопроизводство	48	138	186	В соответствии с рабочей программой
2	Межстудийный проект	0	38	38	Оценка проектов Рефлексия/ ретроспектива
	ИТОГО (общее количество часов)			234	

**Календарный учебный график реализации дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы «Креативные индустрии»**

Год обучения	Дата начала занятий	Дата окончания занятий	Количество учебных недель	Количество учебных дней	Количество учебных часов	Режим занятий
1 год	01.09.2025	31.05.2026	39	108	234	2 раза в неделю по 3 часа
2 год	01.09.2026	31.05.2027	39	108	234	2 раза в неделю по 3 часа