

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Всероссийский государственный университет
кинематографии имени С.А. Герасимова» (ВГИК)

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебно-методической работе

_____ И.В. Коротков

«_____» _____ 20____ г.

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ОБУЧЕНИЯ ТВОРЧЕСКИМ ДИСЦИПЛИНАМ»

Специальность:	52.09.07 Драматургия
Уровень высшего образования:	Подготовка кадров высшей квалификации
Квалификация выпускника:	Драматург высшей квалификации. Преподаватель творческих дисциплин в высшей школе
Форма обучения:	Очная
Нормативный срок обучения	2 года

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта высшего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.03.2016 г. № 277, зарегистрированного Минюстом России 18.04.2016 г., рег. № 41825 с учетом рекомендаций ОПОП.

Разработчик: Перельштейн Р.М., доктор искусствоведения, доцент

Рассмотрена и одобрена на заседании кафедры драматургии кино

Протокол №1 от 30 августа 2024 г.

Заведующий кафедрой _____ А.А. Дзюбло
(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

Декан сценарно-киноведческого факультета _____ В.В. Марусенков
(подпись)

Начальник отдела по методической работе _____ В.В. Атаман
(подпись)

Зав. библиотекой _____ В.М. Шипулина
(подпись)

Зав. аспирантурой _____ С.М. Медведева
(подпись)

1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ

1.1. Цели и задачи

Цель дисциплины – ввести будущих педагогов сценарного мастерства в поле инновационных программ и технологий, способствующих эффективному ведению творческих дисциплин, поднять преподавание сценарного мастерства на современный уровень работы киновуза.

Задачи дисциплины:

- овладеть современными образовательными технологиями;
- освоить систему анализа различных педагогических систем и методов работы творческих мастерских;
- овладеть навыками разработки собственных педагогических приёмов и инновационных методик для практических курсов драматургии.

1.2. Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Инновационные программы и технологии обучения творческой дисциплины» входит в вариативную часть (Дисциплины по выбору) основной образовательной программы, преподаётся на 2 курсе обучения в объёме 5 зачётных единиц, 180 академических часов (135 астрономических часов).

Форма контроля по окончании 2-го года обучения – зачет с оценкой.

Дисциплина «Инновационные программы и технологии обучения творческим дисциплинам» является вспомогательной. Она основывается на дисциплинах «Мастерство кинодраматурга» и «Методика ведения творческо-организационной работы в учебной мастерской».

1.3. Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисциплины

ПК 2, ПК 4, ПК 7

готовность самостоятельно разрабатывать и применять методы и средства обучения (ПК-2);

- способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения; создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-4);

- способность анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения, разрабатывать инновационные методики практических курсов драматургии (ПК-7).

В результате освоения дисциплины ассистент-стажёр должен:

знать: основные тенденции и особенности современного развития мирового кинематографа, телевидения и театрального искусства; знать современные образовательные технологии и возможности их применения в педагогической практике с целью создания высокохудожественного аудиовизуального произведения;

уметь: работать с разноплановыми интеллектуальными и практическими педагогическими задачами, самостоятельно разрабатывать методы обучения с использованием современных образовательных технологий, анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения;

владеть: навыками выбора, разработки и применения цели и стратегии обучения, создания творческой атмосферы, продуктивного образовательного процесса, разработки инновационных методик ведения практических курсов драматургии.

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Организационно-методические данные дисциплины

Объем дисциплины и виды учебной работы по действующему плану		
Общая трудоемкость дисциплины	5 зач.ед. 180 ак. час.	
Вид учебной работы	Количество ак. часов	
	Всего по	2 год обучения
Работа с преподавателем (аудиторные занятия):	52	
Теоретический блок:		
Лекции	18	18
Практический блок:	34	34
практические и семинарские занятия		
лабораторные работы (лабораторный практикум)		
Работа с преподавателем (индивидуальные занятия)		
Самостоятельная работа:	122	122
Теоретический блок:		
Работа с информационными источниками		
Практический блок:		
Контрольная работа		
Курсовая работа		
Работа с УМК		
Создание проекта, эссе, реферата и др.		
Форма итогового контроля	Зачет с оценкой 6	
Всего часов	180	

2.2. Тематический план дисциплины

Раздел дисциплины	Общая трудоемк ость (в ак. час)	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)				
		Лекции	Индивиду альные занятия	Практические/се минарские	Просмотров ые	Самостоятель ная работа
Тема 1 Формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли киносценариста в творческом процессе создания аудиовизуального продукта.	20	2		4		14
Тема 2 Роль педагога в воспитании творческой личности. Определение понятия «инновационные программы» и «современных технологий обучения». Преимущества их использования в педагогической деятельности в сценарных мастерских.	20	2		4		14
Тема 3 Модульная организация образовательного процесса в логике компетентностного подхода.	20	2		4		14
Тема 4 Использование мультимедийных технологий в технологии обучения. Квалификационные характеристики современного преподавателя. Мультимедийные возможности в решении творческих задач.	20	2		4		14

Тема 5 Интерактивные образовательные технологии. Принципы и результаты интерактивного обучения.	20	2		4		14
Тема 6 Стандартная проектная технология как база для работы с интерактивными методами.	20	2		4		14
Тема 7 Инструменты и методы интерактивного обучения, наиболее эффективные для работы в сценарных мастерских.	20	2		4		14
Тема 8 Форматы учебной работы с использованием Интернета. Разработка и применений открытых онлайнкурсов. Проект «Современная цифровая образовательная среда».	18	2		4		12
Тема 9 Знакомство с опытом преподавания сценарного мастерства русских зарубежных педагогов, с современными методами образования	16	2		2		12
Форма контроля (зачет с оценкой)	6					
ИТОГО	180	18		34		122

2.3 ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИЛИНЫ

Тема 1. (ПК-2)

Формирование правильного представления о сущности киноискусства, его общественной функции, места и роли кинодраматурга в творческом процессе создания аудиовизуального продукта. Место творческого эксперимента в деятельности драматурга. Взаимосвязь художественного мышления и развития технических возможностей в процессе создания кинопродукции.

Тема 2. (ПК-2, ПК-4)

Роль педагога в воспитании творческой личности. Определение понятия «инновационные программы» и «современных технологий обучения». Преимущества их использования в педагогической деятельности в сценарных мастерских: стимулирование творческих способностей студентов; возможность приблизить учебу к творческой и производственной практике; обучение студентов активным способам получения новых знаний; повышение уровня личной социальной активности; эффективное формирование знаний, умений и навыков по предмету - навыки практических исследований, умение принимать профессиональные решения; развитие навыков решать задачи перехода от простого накопления знаний к созданию механизмов самостоятельного поиска; создание дидактических и психологических условий, способствующих проявлению активности студентов.

Тема 3. (ПК-4)

Модульная организация образовательного процесса в логике компетентностного подхода. Диагностика личностных особенностей обучающихся. Формирование индивидуальных образовательных маршрутов.

Тема 4. (ПК-2, ПК-4)

Использование мультимедийных технологий в технологии обучения. Квалификационные характеристики современного преподавателя. Информационная компетентность педагога. Интернет-кабинет преподавателя. Мультимедийные возможности в решении творческих задач. Комплекс технических средств, необходимый для полноценного образовательного процесса: ПК студентов и методистов кафедр, телекоммуникационное оборудование, программное обеспечение. Цифровая камера, интерактивная доска.

Тема 5. (ПК-4, ПК-7)

Интерактивные образовательные технологии. Принципы интерактивного обучения: вовлеченность всех участников, равенство статуса всех участников, право высказывать своё мнение, отсутствие личной критики, многовариативность решений, отсутствие давления авторитета педагога, модерация вместо преподавания. Результаты интерактивного обучения: интерес к проблеме, интерес к изучению предмета, интеллектуальная самостоятельность, навык командной работы, терпимость к чужой точке зрения, чувство собственного достоинства, трезвая самооценка – качества, необходимые для продуктивной творческой работы сценариста.

Тема 6. (ПК-2, ПК-4)

Стандартная проектная технология как база для работы с интерактивными методами. Разделение учащихся на подгруппы (3-5 человек), определение проекта, формирование команды, назначение или выбор лидера, необходимость формирования проектного отчёта и публичной защиты результатов групповой работы, достижение целевых показателей в работе, необходимость лидеру управлять командой и оценивать вклад каждого, соревнование проектных команд.

Тема 7. (ПК-2, ПК-4)

Инструменты и методы интерактивного обучения, наиболее эффективные для работы в сценарных мастерских: лабиринт (проблемная ситуация и ряд вариантов-предложений, верных и ошибочных), театр (тренинг в формате спектакля, постановка ситуации с помощью режиссёра), паратеатр (действие разыгрывается без какого-либо сценария, участники просто выбирают себе роли), плейбек-театр (социально-психологическая практика, структурированная и композиционно-завершённая последовательность сценических

миниатюр по мотивам зрительских историй), пражский метод (ставится проблема, определяется срок её решения), лекция-пресс-конференция (преподаватель называет тему лекции, слушатели задают письменно вопросы, в течении 2-3 минут сформулировать наиболее интересные его вопросы), мозговой штурм и другие.

Тема 8. (ПК-2, ПК-7)

Форматы учебной работы с использованием Интернета: вебинар, видеоконференция, скайп, социальные медиа, электронная почта, аудиокнига, видео лекция, интерактивные учебные курсы. Разработка и применений открытых онлайн курсов. Проект «Современная цифровая образовательная среда»

Тема 9. (ПК-7)

Опыт преподавания сценарного мастерства в зарубежных и отечественных киношколах. Инновационные методы образования, авторские программы, позволяющие использовать в работе сценариста передовой опыт, призванный потенциально обеспечить продуктивность творческого процесса и улучшить качество современного отечественного кино.

3.1 Содержание дисциплины по видам занятий

3.1.1. Аудиторные занятия

Аудиторные занятия ведутся в форме лекционных и семинарских занятий и предполагают опыт активной практической работы. Большая часть аудиторных занятий проходит в диалоговой и интерактивной форме обучения.

3.1.2. Самостоятельная работа студентов

Данный вид занятий предполагает самостоятельную работу по изучению теоретической и практической литературы, разработке методических рекомендаций преподавания в мастерских бакалавров и магистров инновационных программ; разработку творческих заданий, соответствующих разным этапам обучения в сценарной мастерской; подготовку методических пособий.

4.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Каждому обучающемуся и преподавателю обеспечен одновременный неограниченный доступ к электронно-библиотечным системам:

ЭБС «Юрайт» лицензионный договор № 193-23-У https://biblio-online.ru/	от 11.12.2023 г. по 10.12.2024 г.
ЭБС «Лань» контракт № 192-23-У https://e.lanbook.com/	от 11.12.2023 г. по 10.12.2024 г.
ЭБС «Айсбук» контракт № 201-23-У https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf	от 08.12.2023 г. по 07.12.2024 г.
Электронная библиотека ВГИК http://vgik.info/library , http://biblio.vgik.info	бессрочно

Подробная информация о постоянно пополняемом объеме электронных информационных ресурсов ВГИК доступна на сайте университета:
<http://www.vgik.info/library/information/>

При чтении лекций и проведении практических семинаров используется компьютерная техника для демонстрации видеоматериалов. Программное обеспечение, используемое при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: комплект лицензионного

программного обеспечения Microsoft Office; а также Power DVD, Media Player Classic для работы с изобразительным рядом кино-, телефильмов и мультимедиа в ходе лекций, семинаров и самостоятельных занятий.

Проверка домашних заданий, взаимодействие с аспирантами-стажёрами - переписка, рассылка, обсуждение, проведение консультаций, - осуществляется посредством использования социальных сетей и электронной почты преподавателей и обучающихся.

Основная литература

1. Чудакова А.О., Щелина С.О. Перспектива интерактивного метода «квест» в профессиональной подготовке студентов психолого-педагогического факультета // Молодой учёный. 2014, №21 Режим доступа: <http://www.moluch.ru/archive/80/14544/>.

2. Кучина О.В. Интерактивные методы обучения в системе дополнительного профессионального образования. /Общество&Человек: научно-практический журнал. СПб, 2016. №1.

3. Интеллектуальные игры – разминки. Режим доступа: <http://www.live-and-learn.ru/catalog/article/intellektualnye-igry-razminki/>

Дополнительная литература

1. Панфилова А.П. «Игровое моделирование в деятельности педагога» СПб, 2017 г.

2. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования: учебное пособие / под редакцией Полат Е.С., М., 2001.

3. Митина Н.А. Современные педагогические технологии в образовательном процессе высшей школы // Молодой учёный. 2013, №1.

4. Скрябина А. А. Применение инновационных технологий в высшей школе //Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2015. – Т. 19. – С. 181–185. – URL: <http://www.e-koncept.ru/2015/95209.htm>.

Интернет-источники

1. [http://www.Сценарист.ру](http://www.Сценарист.ру;);
2. <http://www.Библиотека сценариста>;
3. <http://www.Кинодраматург>; kinodramaturg.ru;
4. <http://www.cinemotionlab.com> – портал о сценаристах и для сценаристов.
5. <http://www.unikino.ru/>
6. <http://www.unikino.ru/sk-news.html>
7. <http://kinoart.ru/>
8. <http://kinozapiski.ru/>
9. <http://isi-vuz.ru/> <http://vgik.info/>
10. <http://filmfestival.ru/>
11. <http://muzeikino.ru/>

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Учебные аудитории 326, компьютерный класс 311, просмотровый зал 316/ 202, лаборатория драматургии кино 324.

Учебные аудитории, оборудованные компьютерно-проекционными комплексами и видеодвойками для практической работы с кино-, видео- и мультимедиа материалами на DVD.

Компьютерный класс 16 мест

Kraftway HDD -250GB.

Оперативная память – 512 Mb.

Материнская плата –Gigabit.
Видеокарта, встроенная -128Mb.

1	<u>Операционная</u>
система Microsoft Windows	Enterprise2016 LTSC

WINENTLTSCBUPGRD 2016 ALNG Upgrd MVL 3Y Enterprise BuyOut, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г. 300 лицензий

2.	<u>Microsoft Office Professional Plus 2016 ALNG MVL</u>
----	---

3Y, Государственный контракт 0373100057817000074-0006259-02 от 11.07.2017г.

300 лицензий.
Бесплатная программы для просмотра видео VLC Player Media Player Classic.
Microsoft Office 2016 (лицензия ВГИКА от 2017 года).
Kaspersky Endpoint Security 10 (лицензия ВГИКА от 2017 года).
Операционная система Microsoft Window 10 Enterprise 2016 LTSCWINENTLTSCBUPGRD 2016 ALN Upgrd MVL 3Y
Enterprise BuyOut.

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ФОС дисциплины «Инновационные программы и технологии обучения творческой дисциплины» включает в себя текущий контроль работы на занятиях, контроль самостоятельной работы и промежуточную аттестацию.

6.1 Текущий контроль работы на занятиях

Текущий контроль работы ассистента *на практических и семинарских занятиях* осуществляется по результатам выполненных заданий, а также в форме решения педагогических задач, поставленных педагогом перед ассистентом:

- готовность самостоятельно разрабатывать и применять методы исредства обучения (ПК-2);
- способность разрабатывать и применять современные образовательные технологии, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения; создавать творческую атмосферу образовательного процесса (ПК-4);
- способность анализировать различные педагогические системы и методы, формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения, разрабатывать инновационные методики практических курсов драматургии (ПК-7).

ПРИМЕР

Творческое задание: ПК-2, ПК-4

Разработать курс «Сценарий короткометражного фильма» с использованием современных технологий обучения для филиалов ВГИКа.

Критерии оценки:

неудовлетворительно – не способен разрабатывать методы обучения, выбирать оптимальную цель и стратегию обучения; отсутствует представление о специфике драматургии короткометражного фильма; *удовлетворительно* – имеет представление о специфике драматургии короткометражного фильма; способен разработать план курса, выбрать его цель, может перечислить некоторые современные технологии;

хорошо – применяет современные образовательные технологии. Способен применить их для интерактивного общения с удалёнными филиалами; составляет план проведения курсаили 2-3-х занятий по заданной теме;

отлично – владеет навыками использования мультимедийных технологий (вебинар, видеолекция, конференция и др.), использует их при разработке курса «Сценарий

короткометражного фильма», создаёт полноценный продукт - курс лекционных и практических занятий по заданной теме.

6.2 Текущий контроль самостоятельной работы

Текущий контроль самостоятельной работы представляет собой творческое задание в форме рефератов, методических разработок и других заданий, предложенных педагогом индивидуально для ассистента.

6.3. Промежуточная аттестация

Промежуточная аттестация проходит в форме зачета с оценкой по окончании 2-го года обучения.

ПРИМЕРЫ КОНТОРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ

1. Творческий процесс, идея как творческий стимул. Роль культурного наследия в процессе создания аудиовизуального произведения.
2. Взаимосвязь художественного мышления и развития технических возможностей в процессе создания кинопродукции.
3. Место творческого эксперимента в деятельности драматурга.
4. Возможность использования инновационных программ и современных технологий при обучении в сценарных мастерских. Преимущества их использования.
5. Творческие задачи педагога при модульной организации образовательного процесса.
6. Что такое компетентностный подход в обучении творческим дисциплинам, его функции и значение.
7. Принципы и результаты интерактивного обучения.
8. Базовая проектная технология и её применение в работе творческой мастерской.
9. Методы и инструменты интерактивного обучения, наиболее эффективные для работы в сценарных мастерских: лабиринт, театр.
10. Диагностика личностных особенностей обучающихся.
Формирование индивидуальных образовательных маршрутов.
11. Квалификационные характеристики современного преподавателя.
12. Использование мультимедийных технологий в решении творческих педагогических задач. Технические средства, необходимые тренинги, мозговой штурм и т.д.
13. Форматы учебной работы с использованием Интернета.
14. Современная цифровая образовательная среда и её возможности. Разработка и применение онлайн курсов в учебном процессе.
15. Инновационные методы образования в опыте зарубежных киношкол.

Критерии оценки:

неудовлетворительно – отсутствие базовых знаний;

удовлетворительно – умеет использовать специальную литературу; понимает необходимость использовать современные технологии в обучении творческим дисциплинам;

хорошо - знает современные образовательные технологии и возможности их применения в практике обучения драматурга с целью создания высокохудожественного

аудиовизуального произведения;

отлично – владеет навыками решения различных интеллектуальных и педагогических задач с использованием современных образовательных технологий; анализирует различные педагогические системы; имеет собственные педагогические принципы и методы ведения практических и семинарских занятий в творческой мастерской.

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ

Для того чтобы задачи, поставленные в процессе изучения данного предмета, вызывали у ассистента-стажёра глубокий интерес и соответствовали его личностным особенностям будущего педагога, необходимо активно применять в своей педагогической практике уже известные инновационные технологии, а также творчески разрабатывать свои собственные методы работы в творческой мастерской, учитывая вариативность количества студентов, их возраст, национальность, а также места проведения занятий.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Занятия с ассистентами-стажёрами рекомендуется проводить в диалоговой форме обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний ассистентов- стажеров, обуславливающих проявление их профессиональной позиции как будущего специалиста. При такой форме общения формируется умение высказывать и аргументировать личную точку зрения, а также развивается способность к толерантному восприятию иных точек зрения. Занятия предполагают включение конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; которые позволили бы занять профессиональную позицию, развить у ассистента-стажёра умения анализа, сравнения и обобщения.