

Тема 29

Мотивационная часть

Подготовка к занятию

Дорогой педагог!

Для проведения занятия рекомендуется заранее подготовить материалы/слайды, разделить класс на несколько команд (рекомендуемое количество — 4–5 человек) для игры-разминки и групповой работы, а также попросить обучающихся подготовить листы бумаги, карандаши и ручки для заполнения материалов (подробности заданий — в соответствующей части сценария).

Напоминаем, что вы можете предложить обучающимся фиксировать то, что им интересно, в своих Маршрутных картах — это может быть тетрадь, блокнот, записная книжка, ежедневник, скетчбук. Ведение Маршрутной карты не является обязательным, и обучающиеся могут выбрать формат, который удобен для них.

Для удобства работы с обучающимися с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) мы подготовили специальные видеоматериалы с субтитрами. Вы можете скачать их по ссылке: <https://clck.ru/3T4vXv>

Желаем успехов вам и ребятам!

Введение

Слово педагога: Здравствуйте, друзья! Прежде чем озвучить тему нашего занятия, предлагаю вам ответить на пару вопросов. Попробуем разобраться, о какой сфере сегодня пойдёт речь.

Вопросы:

Как называются ценности, нормы поведения и традиции, передающиеся из поколения в поколение?

Ответы обучающихся. Верный ответ: культура.

Как называется часть культуры, в которой человек выражает свои мысли, идеи и чувства с помощью музыки, живописи, кино, литературы, театра и других форм творчества?

Ответы обучающихся. Верный ответ: искусство.

Слово педагога: Верно! Сегодня мы будем говорить о культуре и искусстве. Тема нашего занятия — **«Россия творческая: культура и искусство».**

Педагог демонстрирует слайд 1 с темой занятия.

Слово педагога: А как бы вы ответили на вопросы, что такое культура и что такое искусство?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Отличные рассуждения.

Педагог демонстрирует слайд 2 с определением, зачитывает его или предлагает это сделать одному из обучающихся.

Культура — это всё, что создано человеком: традиции, язык, знания, научные открытия, техника, произведения искусства, архитектура, предметы быта.

Культура помогает сохранять и передавать опыт от поколения к поколению.

Слово педагога: Культура формирует то, как мы живём, как общаемся, как думаем и как воспринимаем мир. Она объединяет людей, помогает сохранять традиции и одновременно создавать что-то новое. Без культуры невозможно представить ни историю страны, ни современную жизнь.

Педагог демонстрирует слайд 3 с определением, зачитывает его или предлагает это сделать одному из обучающихся.

Искусство — это часть культуры, которая выражает идеи, эмоции и взгляды человека с помощью различных форм творчества. К искусству относятся музыка, театр, кино, литература, живопись, архитектура, цифровое искусство и мультимедиа.

Слово педагога: Но сегодня мы будем говорить не только об искусстве как о творчестве.

Мы попробуем посмотреть на него как на сферу деятельности, где работают самые разные специалисты. Когда мы смотрим фильм, посещаем выставку, слушаем концерт, пользуемся красивыми и удобными вещами или заходим на современный сайт, за всем этим стоят люди разных творческих профессий. Кто-то придумывает идею, кто-то создаёт изображение, кто-то работает со звуком, кто-то проектирует форму, а кто-то отвечает за технологии и организацию проекта. Сегодня мы попробуем понять, какие процессы стоят за созданием выставок, спектаклей, мультимедийных проектов и предметов промышленного дизайна, какие навыки нужны специалистам этой сферы и какие профессии сегодня существуют в творческих индустриях. Давайте вспомним, где в последнее время вы сами сталкивались с культурой и искусством.

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

фильмы, сериалы, игры, музыка;

выставки, музеи, концерты, театр;

оформление интерьеров, реклама, сайты, приложения;

одежда, техника, мебель, упаковка;

школьные проекты, выступления, творческие конкурсы;

социальные сети, видеоролики, мультимедиа-проекты;

чтение классической русской литературы и других книг;

занятия в творческих студиях и секциях (танцевальные студии, театральные кружки, музыкальные и художественные школы, анимационные и 3Д-студии, архитектурные и дизайнерские школы);

подписка на подкасты и блоги об искусстве.

Педагог может также привести примеры из своей жизни.

Слово педагога: Отличные примеры. Мы видим, что культура и искусство — это не только музеи и театры. Культура и искусство присутствуют в повседневной жизни постоянно: в предметах, которыми мы пользуемся, в городском пространстве, в цифровой среде, в кино, играх, музыке, рекламе и технологиях. Со специалистами каких творческих профессий вы знакомы или сталкивались в жизни?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы: дизайнер, художник, режиссёр, актёр, музыкант, архитектор, фотограф, аниматор, продюсер, звукорежиссёр, сценарист, арт-директор, монтажёр, экскурсовод, руководитель творческого коллектива, педагог (по музыке, танцу, вокалу и т. д.), видеооператор, декоратор, скульптор, гейм-дизайнер, веб-дизайнер и др.

Слово педагога: Верно, профессий в этой сфере очень много, и многие из них связаны не только с творчеством, но и с технологиями и проектированием. На занятии мы подробнее узнаем, как устроена эта отрасль, какие специалисты в ней работают и какие возможности есть у вас, если вам интересно это направление. А сейчас предлагаю посмотреть видеоролик, который покажет, как сегодня развивается эта сфера и какие проекты в ней создаются.

Видеоролик № 1 об отрасли

Текстовая версия видеоролика:

Россия — страна с богатейшим культурным наследием. От народных промыслов и древнерусских икон до уникальных архитектурных направлений, культового кино и цифрового искусства — наше творчество всегда выделялось глубиной и оригинальностью. А сегодня традиции органично переплетаются с инновациями: современные художники и дизайнеры переосмысливают классическое наследие и создают новые яркие проекты!

Что такое культурная самобытность и почему она важна?

Культурная самобытность — это совокупность уникальных традиций, ценностей, художественных приёмов и образов, которые свойственны той или иной стране. Сохранение

культурной самобытности помогает понять и помнить свою историю, связывает поколения и укрепляет общество, а культурное наследие служит источником вдохновения для творцов!

Какие направления есть в отрасли?

Сфера культуры и искусства очень многообразна: это не только литература, музыка, театр, кино, живопись и скульптура, но и хореография, цирковое искусство, фотография, архитектура, промышленный дизайн и многое другое. Сегодня развиваются цифровое искусство, анимация, видеоигры, уличное искусство и мультимедийные инсталляции.

Кто и как помогает развивать отрасль в России?

Будущее культуры и искусства создают талантливые художники, музыканты, актёры, режиссёры, писатели, дизайнеры и многие другие. А государство поддерживает их с помощью разных программ.

Министерство культуры России финансирует проекты в сфере музыки, театра, изобразительного искусства и народного творчества. Фонд кино помогает снимать российские фильмы. Президентский фонд культурных инициатив выдаёт гранты на интересные проекты — так появляются новые выставки, спектакли и фестивали. Арт-кластер «Таврида» даёт творческой молодёжи возможность учиться у профессионалов — деятелей искусства, участвовать в конкурсах и реализовывать свои идеи.

Чтобы сохранять и умножать культурное наследие, в России утверждена национальная концепция развития креативных индустрий до 2030 года. Это создаёт условия для роста творческих профессий и даёт возможность раскрываться новым талантам. Искусство начинается с наброска, первых аккордов, идеи для фильма. Будущее российской культуры создаётся прямо сейчас — и в нём есть место для тебя!

Обсуждение видеоролика

Слово педагога: Культурную самобытность часто называют основой развития искусства. Как вы думаете, может ли культура развиваться без опоры на традиции? Почему?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Без них искусство теряет уникальность;

Новое часто строится на переосмыслении старого.

Слово педагога: Сегодня в культуре активно появляются новые форматы — цифровое искусство, видеоигры, мультимедиа. Как это меняет саму сферу искусства?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Расширяются возможности творчества;

Появляются новые профессии;

Искусство становится доступнее;

Меняется формат восприятия — больше интерактива.

Слово педагога: В развитии культуры участвуют не только сами творцы, но и государственные программы, фонды, образовательные проекты. Как вы думаете, зачем нужна такая поддержка?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Чтобы развивать отрасль и помогать молодым талантам;

Чтобы реализовывались сложные проекты;

Чтобы сохранять культурное наследие.

Слово педагога: Как вы считаете, что сегодня важнее для успешного проекта в сфере искусства: идея, технологии или понимание аудитории?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Важно всё вместе;

Без идеи не будет смысла;

Технологии помогают реализовать;

Понимание аудитории делает проект востребованным.

Слово педагога: Как, по вашему мнению, может измениться сфера культуры и искусства в ближайшие 5–10 лет? Какие направления будут развиваться быстрее всего?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Цифровое искусство и мультимедиа;

Игровая индустрия;

Интерактивные форматы;

Сочетание технологий и традиций.

Слово педагога: Спасибо за ваши ответы.

Основная часть

Игра-разминка «Правда или вымысел»

Слово педагога: Друзья, прежде чем двигаться дальше, предлагаю небольшую игру-разминку. Я буду зачитывать утверждения, связанные с культурой, искусством и дизайном. Ваша задача — определить, правда это или вымысел. Если вы согласны с утверждением, поднимите большой палец вверх. Если считаете факт вымышленным, то опустите его вниз.

Педагог демонстрирует слайды 4–32 с утверждениями и ответами, и/или зачитывает информацию вслух.

При ограниченном времени педагог может использовать не все факты, а выбрать несколько наиболее подходящих и продемонстрировать соответствующие слайды.

Все художники работают только с холстом и красками.

Вымысел. Современные художники используют не только традиционные материалы, но и цифровую графику, видео, свет, звук, 3Д-моделирование, инсталляции и мультимедийные технологии. Сегодня искусство существует и в реальном, и в цифровом пространстве, а художники работают вместе с программистами и дизайнерами.

Современные театральные постановки требуют знания технологий, сложной техники и работы инженеров.

Правда. Театр — это не только актёры и режиссёр. Сегодня российские театры используют для постановок световое оборудование, звук, сценическую механику, сложные декорации, видеопроекции и спецэффекты. Поэтому над постановками работают инженеры, звукорежиссёры, специалисты по сценическим технологиям и большая команда технических специалистов.

Российские мультфильмы популярны только в нашей стране.

Вымысел. Например, мультсериал «Маша и Медведь» показывают в более чем 100 странах, мультсериал «Смешарики» покорила 90 стран под названиями GoGoRiki и KikoRiki, права на показ мультсериала «Фиксики» были приобретены более чем 90 странами. Персонаж мультфильма «Чебурашка» стал не просто популярным персонажем в Японии, а настоящим символом дружбы между культурами. А мультфильм «Ёжик в тумане» в 2003 году был признан лучшим анимационным фильмом всех времён и народов по мнению 140 ведущих кинокритиков.

Комментарий для педагога: В 2003 году японская компания приобрела права на распространение мультфильмов о Чебурашке, что способствовало его интеграции в японскую культуру. А в 2014 году в Японии было создано несколько проектов с участием Чебурашки — например, кукольный мультфильм. Полнометражный фильм режиссёра Макото Накамуры состоит из трёх историй: «Чебурашка и цирк», «Чебурашка идёт в зоопарк» и «Советы Шапокляк». Этот мультфильм был снят с большим уважением к оригиналу, с использованием кукольной анимации и при участии российских аниматоров.

В России нет современных концертных площадок мирового уровня.

Вымысел. В стране есть современные концертные площадки и культурные центры с уникальной акустикой и технологиями, некоторые оснащены сложной системой звука и сцены и считаются одними из самых современных площадок в Европе. На крупных концертах используются световые шоу, экраны, лазеры, компьютерная графика и цифровой звук. Над выступлениями работают специалисты по свету, звуку, сцене и видеографике.

Российская балетная школа считается одной из сильнейших в мире.

Правда. Такие театры, как Большой театр и Мариинский театр, известны во всём мире, а российские танцовщики выступают на ведущих сценах и участвуют в международных постановках.

Чтобы работать в сфере искусства, достаточно только творческих способностей.

Вымысел. Чтобы создавать серьёзные культурные проекты, нужно знать историю, литературу, особенности эпохи, традиции, контекст и многое другое. Эти знания помогают делать работы более глубокими и содержательными.

В российских музеях нельзя увидеть современные технологии.

Вымысел. Сегодня в российских музеях по всей стране используются интерактивные экраны, аудиогиды, мультимедийные выставки и виртуальные экскурсии. Посетители могут изучать экспонаты с помощью цифровых технологий и дополненной реальности.

В России проходят крупные культурные фестивали, в том числе международного уровня.

Правда. В стране проходят кинофестивали, театральные форумы, музыкальные фестивали и арт-проекты, в которых участвуют в том числе и представители из разных стран.

Например, «Мир Сибири» — международный фестиваль этнической музыки и ремёсел в сибирской деревне, Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, молодёжный образовательный форум с культурной программой «иВолга», мультижанровый поп-фестиваль VK Fest, Московский международный кинофестиваль и другие.

Классическая музыка — это прошлое, которое сегодня мало кому интересно.

Вымысел. Музыка Петра Чайковского, Сергея Рахманинова и Игоря Стравинского звучит на крупнейших сценах мира. Балеты «Щелкунчик» и «Лебединое озеро» входят в репертуар ведущих театров и остаются востребованными уже более ста лет.

Дизайн — это только про внешний вид предмета.

Вымысел. Дизайн отвечает не только за красоту, но и за удобство, безопасность и функциональность. Хороший дизайнер думает о том, как человек будет пользоваться предметом или сервисом.

Понимание аудитории важно для создания успешного культурного проекта.

Правда. Создатели проекта должны учитывать интересы людей, для которых он предназначен. Тогда спектакль, выставка или мультимедийный проект будут понятными, интересными и востребованными.

В России не создают современные компьютерные игры мирового уровня.

Вымысел. Российские студии участвуют в разработке крупных международных игровых проектов, а также создают собственные игры, которые получают мировую аудиторию. В индустрии работают гейм-дизайнеры, художники, сценаристы, программисты, специалисты по звуку и анимации.

Культурные проекты сегодня могут объединять сразу несколько направлений.

Правда. Современные проекты часто находятся на стыке: кино + музыка + технологии, театр + мультимедиа, дизайн + ИТ. В России активно развиваются креативные индустрии, где работают команды из разных сфер и создают комплексные проекты.

Молодые люди в России могут участвовать в современных творческих проектах ещё во время учёбы.

Правда. Сегодня есть масса возможностей показать себя. Например, фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ». На площадке арт-кластера «Таврида» собираются художники, музыканты, дизайнеры и артисты, которые получают возможность представить свои проекты широкой аудитории, принять участие в мастер-классах, творческих лабораториях, образовательных программах.

Слово педагога: Как видите, сфера культуры и искусства намного шире, чем кажется на первый взгляд. Здесь важны не только талант и творческие идеи, но и знания, технологии, умение работать в команде и понимать, для кого создаётся проект. Мы продолжим знакомство с этой сферой и узнаем, какие специалисты участвуют в создании культурных и творческих проектов и какие навыки для этого нужны. Внимание на экран!

Видеоролик № 2 о профессиях

Обсуждение видеоролика

Слово педагога: Любая вещь — от идеи до готового продукта — проходит несколько этапов. Как вы думаете, почему в промышленном дизайне важно разделение на разные роли: дизайнер, моделлер, визуализатор, макетчик?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

У каждого своя задача и зона ответственности;

Нужны разные навыки: невозможно одному делать всё одинаково хорошо;

Так работа становится точнее и быстрее;

Ошибки можно заметить на разных этапах.

Слово педагога: Промышленный дизайнер работает не только с внешним видом, но и с функцией. Как вы думаете, что важнее — как вещь выглядит или как она работает?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Важно то и другое;

Если вещь красивая, но неудобная, ей не будут пользоваться, а если удобная, но некрасивая, она может не привлекать людей.

Слово педагога: В ролике прозвучала мысль, что дизайнер «придумывает смыслы». Как вы это понимаете? Что это значит на практике?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Дизайнер решает, зачем нужна вещь;

Продумывает, как человек будет её использовать;

Создаёт идею и концепцию;

Определяет, какую проблему решает.

Слово педагога: Как вы считаете, почему промышленный дизайн сегодня важен не только для удобства, но и для развития страны?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Создаются собственные продукты;

Развивается промышленность;

Страна становится более независимой;

Появляются новые технологии и решения.

Слово педагога: Что вам показалось самым интересным или удивительным в работе дизайнеров? Хотели бы вы попробовать себя в этой сфере?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Молодцы! А сейчас давайте снова обратимся к экрану и посмотрим, какие возможности школьного, профессионального и дополнительного образования есть в нашей стране.

Видеоролик № 3 об образовании

Текстовая версия видеоролика:

Кажется, что сегодня всё умеют технологии. Нейросети рисуют. Программы монтируют.

Алгоритмы подбирают музыку. Но есть то, чего они пока не могут.

Придумать идею. Почувствовать, что зацепит. Сделать так, чтобы захотелось пересмотреть, переслушать, вернуться.

Это делает человек! И именно поэтому культура и искусство — не исчезающая сфера, а наоборот, одна из самых живых и развивающихся.

Но в неё не «попадают». В неё приходят шаг за шагом. И первые шаги ты уже сделал!

Изучая литературу и историю, ты учишься видеть смыслы и понимать, как создаются истории. Музыка и изобразительное искусство развивают вкус и чувство формы.

Информатика открывает путь в цифровую среду, туда, где создаются анимация, графика, мультимедиа. Технология помогает мыслить, как создатель: не просто придумать, а сделать.

И в какой-то момент этого становится мало. Хочется не только понимать, как это устроено, а попробовать самому. Тут тебе понадобятся школы искусств, студии, творческие центры, школы креативных индустрий. Это места, где идея впервые превращается в результат — в рисунок, в танец, сцену, в звук или видео.

Здесь ты уже не просто смотришь — ты делаешь. Рисуешь эскиз и собираешь из него афишу. Снимаешь видео и монтируешь его в готовый ролик. Записываешь звук, придумываешь сцену, творишь! И сразу видишь результат. Что получилось, а что нет. Где нужно переделать, а где — ещё доработать.

Параллельно открываются и другие возможности. Фестивали, конкурсы, мастер-классы, образовательные программы — это уже выход за пределы привычной среды. Здесь задачи становятся сложнее, а требования — выше.

Например, в образовательных программах центра «Сириус» школьники работают вместе с режиссёрами, художниками, музыкантами, дизайнерами и исследователями культуры. Это возможность увидеть, как устроена профессия изнутри.

А в чемпионате ArtMasters участники создают реальные медиапроекты: работают со сценарием, 3D-графикой, фотографией, монтажом, веб-дизайном и продюсированием. Здесь важно не просто придумать, а довести идею до результата.

И в какой-то момент ты ловишь себя на мысли: это уже не просто интерес. Ты начинаешь делать вещи, которые можно показать другим.

И тогда для тебя открываются разные образовательные маршруты. Колледжи и техникумы дают возможность быстрее прийти в профессию: дизайн, анимация, фотография, декоративно-прикладное искусство, сценическое и музыкальное оборудование, реставрация, социально-культурная деятельность. Тут много практики и реальных задач. В вузах — более глубокое погружение: режиссура, культурология, история искусств, дизайн, музыка, драматургия, мультимедиа, архитектура, цифровые технологии. Здесь учат не только создавать, но и анализировать, управлять проектами, развивать идеи.

Но тут есть один важный нюанс — те, кто решил посвятить себя творчеству и искусству, должны будут дополнительно пройти творческие вступительные испытания. Художники показывают свои работы, музыканты — уровень исполнения, будущие режиссёры и сценаристы выполняют творческие задания. Плюс большую роль играет портфолио: проекты, рисунки, видео, тексты, участие в конкурсах. А с 2026 года за личные достижения можно получить дополнительные баллы при поступлении. То есть всё, что ты делал раньше, — проекты, конкурсы, работы — действительно имеет значение.

Колледжи:

Ростовский колледж культуры;

Омский колледж культуры и искусств;

Забайкальское краевое училище культуры;

Новгородский областной колледж искусств им. С. В. Рахманинова;

Краснодарский музыкальный колледж им. Н. А. Римского-Корсакова.

Вузы:

Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство);

Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова;

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова;

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина;

Воронежский государственный институт искусств;

Екатеринбургский государственный театральный институт;

Волгоградский государственный институт искусств и культуры;

Южно-Уральский государственный институт искусств имени П. И. Чайковского;

Российская академия музыки имени Гнесиных;

Литературный институт имени А. М. Горького.

И в этот момент становится понятно главное. Технологии могут ускорить процессы. Могут помочь, упростить, автоматизировать. Но придумать идею, задать направление, почувствовать, что действительно работает, — всё это остаётся за человеком.

И именно поэтому эта сфера не исчезает — она усложняется, расширяется и становится ещё более востребованной. Потому что миру всегда будут нужны те, кто умеет видеть, придумывать и создавать.

Обсуждение видеоролика

Слово педагога: Итак, мы узнали, что путь в сферу культуры и искусства может начинаться уже в школе. Давайте обсудим, что вам запомнилось. Какие направления в культуре и искусстве заинтересовали вас больше всего и почему?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Какие школьные знания могут пригодиться в будущей работе в сфере культуры и искусства?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Литература и история помогают понимать смысл произведений;

Музыка и изобразительное искусство развивают вкус и чувство композиции;

Информатика нужна для работы с графикой, видео и программами;

Технология помогает создавать макеты и предметы;

Математика нужна в дизайне, архитектуре и моделировании.

Слово педагога: Как мастер-классы, экскурсии и участие в фестивалях помогают понять, чем занимаются специалисты в сфере культуры и искусства?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Можно увидеть работу специалистов в реальности;

Появляется возможность попробовать себя в разных направлениях;

Становится понятно, какие навыки нужны для профессии;

Можно пообщаться с профессионалами;

Понимаешь, сколько труда стоит за созданием проектов.

Слово педагога: Что в образовательных маршрутах и возможностях показалось вам самым интересным или неожиданным? Какие шаги можно сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к будущей профессии, связанной с культурой и искусством?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: А теперь представьте, что вам нужно объяснить соседу или соседке по парте, почему культура и искусство важны. Подумайте и сформулируйте пару аргументов, которые смогут его или её убедить.

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Культура помогает понимать историю и традиции, сохранить достоинство, память, веру и чувство сопричастности своей стране, своей истории и своей культуре;

Искусство развивает воображение и творческое мышление;

Культурные проекты делают жизнь интереснее;

Благодаря искусству появляются новые профессии;

Культура объединяет людей.

Слово педагога: Вы назвали важные причины. Действительно, культура и искусство — это не только творчество, но и большая современная сфера, где нужны разные специалисты, знания и умение работать в команде. Именно поэтому уже сейчас важно пробовать себя в разных направлениях и узнавать больше о возможностях, которые открываются перед вами.

Групповая работа «Искусство будущего»

Педагог заранее разделил класс на группы по 4–5 человек.

Задача каждой группы — разработать концепцию своего нового творческого проекта будущего, придумать название и тему, определить цели и ключевую аудиторию, продумать основные шаги и элементы проекта: оформление, экспонаты, сцены, декорации, визуальные и аудиоматериалы, технологии и инновации. Группы также должны обсудить, какие именно специалисты помогут реализовать проект.

Каждая группа/команда кратко презентует свою идею — название, концепцию и направление, материалы и технологии, целевую аудиторию, специалистов.

Другие группы после презентации могут задавать вопросы:

Что привлекает аудиторию?

Как проект может быть интересен и полезен?

Слово педагога: Давайте попробуем представить, каким может быть искусство будущего. Сегодня в культурных проектах используются мультимедиа, виртуальная реальность, цифровая графика, новые материалы и интерактивные технологии. Благодаря этому появляются совершенно новые формы искусства, которых раньше не существовало. Сейчас вы попробуете стать авторами такого проекта. Вы заранее разделились на небольшие команды. Каждая команда должна придумать новое направление искусства или современный проект в уже существующем виде искусства. Это может быть связано с живописью, театром, музыкой, кино, архитектурой, дизайном, мультимедиа или другими направлениями. Вам нужно будет не просто придумать идею, а продумать её как настоящий проект. После обсуждения каждая команда представит свой проект.

Педагог демонстрирует слайд 33 со списком задач. Если показать слайд нет возможности, педагог может зачитать список задач вслух.

Список задач:

Разработать концепцию своего направления или проекта;

Придумать название и тему;

Определить цели и ключевую аудиторию;

Продумать основные элементы;

Продумать технологии и инновации, которые будут использованы;

Обсудить, какие именно специалисты помогут реализовать проект с творческой точки зрения;

Описать предполагаемый результат.

В случае необходимости педагог может разобрать с обучающимися пример.

Слово педагога: Давайте разберём пример такого проекта.

Пример для разбора:

Название: «Мой театр».

Концепция и тема: Новое направление искусства — иммерсивные спектакли с дополненной реальностью. Спектакли будущего, в которых каждый зритель может стать частью истории, увидеть и повлиять на разные варианты развития событий. Проект объединяет театр, цифровые технологии, музыку и дизайн.

Цели:

показать, как современные технологии делают искусство интерактивным и вовлекающим; заинтересовать людей театром и мультимедийными проектами.

Ключевая аудитория:

подростки и молодёжь;

любители театра;

люди, интересующиеся технологиями;

посетители музеев и фестивалей;

семьи с детьми.

Основные элементы:

сцена с декорациями, которые меняются с помощью проекций;

костюмы с подсветкой и цифровыми эффектами;

интерактивные экраны;

мобильное приложение для зрителей;

музыка и звуковые эффекты;

специальные зоны, где зрители могут перемещаться во время спектакля;

визуальные проекции на стены и пол.

Технологии и инновации:

дополненная реальность;

проекционные технологии;

использование ИИ;

интерактивные датчики движения;

компьютерная графика;

программы для создания спецэффектов;

управление светом и звуком;

мобильные приложения.

Специалисты:

режиссёр — придумывает сюжет и постановку;

сценарист — пишет историю;

актёры — играют роли;

художник по костюмам — создаёт образы персонажей;

художник по свету — делает световые эффекты;

дизайнер — разрабатывает оформление сцены;

программист — создаёт интерактивные элементы;

специалист по графике — делает визуальные эффекты;

звукорежиссёр — отвечает за музыку и звук;

продюсер — организует работу всей команды.

Результат:

Зрители не просто смотрят спектакль, а становятся его участниками. Они могут выбирать действия персонажей, менять ход истории и видеть разные варианты развития сюжета.

Проект показывает, что современное искусство объединяет творчество и высокие технологии.

Слово педагога: Задачи понятны? Тогда вперёд, и не стесняйтесь фантазировать.

Группы обсуждают задание. В этой игре нет единственно правильных ответов. Важно отметить вовлечённость, логику в размышлениях обучающихся, поощрить их за

продуманные и аргументированные ответы.

Слово педагога: Итак, кто готов первым поделиться своими идеями? Остальные команды внимательно слушают и после представления проекта могут задавать вопросы.

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Молодцы! Отличные идеи и проекты. Как здорово иногда выходить за рамки привычного и фантазировать. Как много вы успели продумать. На своих собственных идеях вы увидели, как важно не просто мечтать и фантазировать, а в творческом порыве не забывать и о целях, задачах, организации работ и командной работе.

Заключительная часть

Подведение итогов занятия

Слово педагога: Мы с вами сегодня попытались погрузиться в вопросы творческой индустрии, познакомились с профессиями сферы искусства и культуры, пробовали придумывать новые проекты и направления, фантазировали и творили. Вы открылись сегодня по-новому. А сейчас давайте подведём итог нашего занятия. Что вам запомнилось сегодня больше всего? Что нового вы узнали?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Хотели бы вы развивать творческое направление? Думал ли уже кто-то из вас серьёзно связать свою жизнь с творчеством?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Какой первый шаг к этой сфере вы реально можете сделать уже в этом году?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Выбрать дополнительное образование, связанное с творческими направлениями;

Больше узнать о творческих конкурсах, конференциях и олимпиадах;

Посетить музеи, выставки, экскурсии, дома творчества;

Разработать школьный творческий проект и реализовать его с одноклассниками;

Изучить сайты вузов и колледжей, узнать больше о том, что нужно для поступления.

Итоговое слово педагога

Слово педагога: Друзья, спасибо вам за активность и интерес. Обратите внимание на основные понятия сегодняшнего занятия, собранные в облаке тегов.

Педагог демонстрирует слайд 34 с облаком тегов занятия и/или записывает ключевые слова на доске.

Облако тегов: культура, искусство, творчество, художник, музыкант, писатель, артист, цифровое искусство, промышленный дизайн, выставка, литература, фестиваль, концерт, воображение, идея, концепция.

Педагог демонстрирует слайды 35–37 с итогами занятия, зачитывает информацию или предлагает зачитать информацию обучающимся по очереди.

Главные мысли:

Культура — это всё то, что создаёт общество: обычаи, ценности, достижения науки и техники.

Искусство — это способ выражения чувств, мыслей и идей посредством различных видов творчества: живописи, музыки, литературы, театра, кино и дизайна.

В отрасли культуры и искусства задействованы разные специалисты: художники, скульпторы, писатели, журналисты, актёры, режиссёры, хореографы, музыканты, композиторы, фотографы, дизайнеры, музейные работники, арт-менеджеры, продюсеры, критики и искусствоведы. Каждая специальность уникальна и важна для развития культурной среды.

Основные школьные предметы, необходимые для работы в творческой сфере:

Литература: учит правильно выражать свои мысли, анализировать и понимать чувства, размышлять о проблемах, учит сочинять, писать стихи и рассказы, развивает воображение;
Музыка: знакомит с разными музыкальными жанрами, учит слышать и понимать настроение;
ИЗО: развивает чувство цвета и композиции, учит работать с пропорциями, обращать внимание на детали, переносить идеи и образы на бумагу и холст;
Технология: основы конструирования и проектирования, учит работать с разными материалами и формами;
История: помогает разбираться в культуре и традициях прошлого и настоящего, знакомит с историческими фактами появления разных стилей искусства, объясняет контекст того или иного шедевра, помогает разбираться в разных направлениях искусства в целом;
Геометрия важна для промышленных дизайнеров, дизайнеров, художников: учит работать с формами, объёмами, перспективой, правильно рассчитывать пропорции изделий и т. д.

Возможности для школьников:

Уже сегодня школьникам можно активно развивать творческие компетенции, участвуя в театральных кружках, музыкальных ансамблях, литературных объединениях, выставках юных художников, фотоконкурсах, кинофестивалях и олимпиадах по гуманитарным дисциплинам. Такие мероприятия помогают выявить таланты и сформировать профессиональное самоопределение.

Современная культура динамично развивается благодаря внедрению инновационных технологий:

цифровая живопись и графика;

интерактивные музеи и виртуальные экскурсии;

онлайн-платформы для показа спектаклей и концертов;

использование дополненной реальности (AR) и виртуальной реальности (VR).

Сфера культуры и искусства представляет собой обширную и перспективную область, открывающую перед молодыми людьми неограниченные возможности для реализации своего творческого потенциала и личного вклада в культурное наследие страны.

Слово педагога: Наше занятие подошло к концу. Оно было по-настоящему творческим, креативным, а главное — полезным. Вы отлично поработали! Узнали, как устроен сегодняшний мир искусства, пробовали создавать новые творческие проекты. Поняли, что это тоже настоящее искусство планирования, креативности и командной работы. Каждая идея, будь то выставка, спектакль или мультимедийный проект, требует внимательности, организации и понимания интересов аудитории. Вы увидели, как разнообразен и прекрасен мир творческих профессий. Искусство делает нашу жизнь ярче, а нас самих добрее.

Друзья, для вас доступна **дополнительная диагностика «Мои способности. Креативный интеллект»** (период открытия: апрель 2026). Благодаря этой диагностике вы можете оценить свои творческие способности.

Спасибо за активную и креативную работу!