

ИНСТИТУТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ДЕТСТВА, СЕМЬИ
И ВОСПИТАНИЯ

РАЗГОВОРЫ
О ВАЖНОМ

Сценарий занятия | 10–11 классы

СЛУЖЕНИЕ ТВОРЧЕСТВОМ ЗАЧЕМ ЛЮДЯМ ИСКУССТВО?

185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
П. И. ЧАЙКОВСКОГО

Приоритет духовного
над материальным

31 марта 2025 года

СЦЕНАРИЙ занятия «РАЗГОВОРЫ О ВАЖНОМ» для обучающихся 10-11 классов

Занятие 27

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня рождения П. И. Чайковского

Дата проведения занятия: 31 марта.

Цели занятия: обогащение представлений обучающихся о служении Отечеству, углубление понимания социального и духовного смысла творчества, значения искусства в жизни общества и человека; приобщение к ценностям российской культуры; формирование и развитие чувства гордости за достижения родной страны, уважения к выдающимся деятелям русской культуры, интереса к их творчеству; расширение общекультурного кругозора, потребности в приобщении к искусству и творческой деятельности.

Формирующиеся ценности: приоритет духовного над материальным.

Основные смыслы:

- Россия – страна с богатейшим культурным наследием.
- Творчество – естественная потребность человека, отличающая его от искусственного интеллекта.
- Композиторы, художники, писатели служат людям и стране своим талантом.
- Искусство – язык диалога поколений, эпох и народов.
- В искусстве (в том числе в музыке) каждый человек может найти то, что отзовется в его душе эмоциями, воспоминаниями, образами.
- П. И. Чайковский – великий русский композитор, внесший значительный вклад в формирование культурного облика России, ее культурного кода.

Партнеры занятия: Правительство Удмуртской Республики; ГАУК МО «Мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского».

Продолжительность занятия: 30 минут.

Рекомендуемая форма занятия: беседа с использованием видеоматериалов, интерактивных и творческих заданий.

Комплект материалов:

- сценарий;
- методические рекомендации;
- видеоматериалы;

- интерактивные задания;
- презентация.

Этапы занятия

Мотивационно-целевой этап: просмотр видеоролика-анонса занятия, беседа.

Основной этап: беседа, просмотр и обсуждение видеоролика-интервью, просмотр и обсуждение видеоролика «П. И. Чайковский. 185 лет», выполнение интерактивного задания.

Заключительный этап: беседа.

Мотивационно-целевой этап

Учитель организует просмотр **видеоролика-анонса занятия с Катей Темновой.**

Учитель: В этом году исполняется 185 лет со дня рождения величайшего русского композитора – Петра Ильича Чайковского. Без его музыки невозможно представить российское и мировое искусство. Сегодня мы поговорим о его многогранном творчестве и послушаем его волшебную музыку.

Но сначала давайте попробуем ответить на вопрос: зачем людям искусство? Почему оно важно для человека и для общества?

Ответы обучающихся. Учитель направляет беседу, задавая уточняющие вопросы, например:

- Как искусство влияет на человека?
- Как искусство помогает нам лучше понимать окружающий мир и самих себя?
- Какие эмоции может вызвать искусство? Какие эмоции оно вызывает у вас? Что пробуждает в душе?

Учитель: Искусство обладает уникальной способностью воздействовать на душу человека, вызывая глубокие эмоции и создавая яркие образы. Искусство — это мощный инструмент, который помогает каждому человеку найти отражение своих внутренних состояний, воспоминаний и мечтаний. Искусство объединяет людей и является частью нашей общей культурной памяти. Как вы это понимаете?

Ответы обучающихся.

Учитель: Произведения искусства – это результат творческого переосмысления действительности художником, писателем, музыкантом или любым другим мастером своего дела. Кто-то считает, что способность творить — это дар, а другие уверены, что ее можно развивать. А как думаете вы?

Ответы обучающихся.

Учитель: В любом случае способность создавать произведения искусства и понимать их есть только у человека. Вы можете спросить: а как же искусственный интеллект? Помните, мы с вами говорили про взаимодействие искусственного интеллекта и человека? Как вы считаете, сможет ли когда-нибудь искусственный интеллект заменить человека в сфере творчества? Почему?

Учитель: Безусловно, в будущем искусственный интеллект станет инструментом, дополняющим человеческое творчество, но не заменит его. Человеческое творчество основывается на эмоциях, интуиции и стремлении передать смыслы, тогда как ИИ ограничен алгоритмами и объективными правилами.

А какие формы творчества кажутся лично вам наиболее интересными и почему?

Ответы обучающихся.

Основной этап

Учитель: В этом году мы много говорим о служении Отечеству. Согласны ли вы с тем, что композиторы, художники, писатели своим талантом служат Родине?

Ответы обучающихся.

Учитель: Искусство служит обществу, создавая произведения, которые показывают людям красоту мира и человеческой души, вдохновляют, учат, заставляют задумываться и сострадать. Все, созданное композиторами, художниками, писателями становится культурным богатством и наследием страны. И не только нашей страны, но и всего мира. Российские композиторы, художники и писатели внесли значительный вклад в развитие мирового искусства, создав произведения, которые стали классикой и остаются

актуальными по сей день (*презентация к занятию*). Назовите известные произведения тех деятелей искусства, портреты которых вы видите на слайде.

Ответы обучающихся.

Учитель: Какие еще произведения искусства, созданные в России и известные всему миру, вы знаете?

Ответы обучающихся. Учитель направляет беседу, задавая уточняющие вопросы, например:

- В чем секрет популярности этих произведений искусства?
- Почему каждое из этих произведений уникально?
- Что общего у всех этих произведений?
- Какие особые черты есть у российской культуры?

Учитель: Наша культура действительно отличается рядом уникальных черт, которые делают ее узнаваемой. Это верность нравственным идеалам, приоритет духовного над материальным, стремление к правде и справедливости, а также глубокая и искренняя любовь к Родине и к своим соотечественникам.

Герой нашего сегодняшнего разговора о важном, Пётр Ильич Чайковский, признавался: «Я еще не встречал человека, более меня влюбленного в матушку-Русь! Я страстно люблю русского человека, русскую речь, русский склад ума, русскую красоту лиц, русские обычаи» (*презентация к занятию*).

Его музыка стала одним из символов России, оказала огромное влияние на развитие всего мирового музыкального искусства и остается актуальной и любимой миллионами людей на всей планете.

Учитель организует просмотр и обсуждение видеоролика «П. И. Чайковский. 185 лет». Примерные вопросы для обсуждения:

- Что нового вы узнали о жизненном и творческом пути П. И. Чайковского?
- Какие вы знаете произведения П. И. Чайковского?
- Какие эмоции и образы возникают у вас, когда вы слушаете его музыку?
- Как Чайковский повлиял на формирование культурного облика России?

- Какие памятные места, связанные с именем П. И. Чайковского, есть в нашем регионе? А какие памятные места есть в России?
- Почему в России многократно увековечена память о П. И. Чайковском?
- Почему музыка Чайковского стала символом русской культуры?
- Почему музыка Чайковского популярна во всем мире?
- Почему интерес к произведениям Чайковского не угасает уже более 200 лет?

Учитель: Из видеоролика мы узнали, что родиной Петра Ильича Чайковского является город Воткинск Вятской губернии, который сейчас находится на территории Удмуртии, а творческая жизнь композитора тесно связана с Петербургом. Есть в России и еще одно место, которое хранит память о великом композиторе, – подмосковный город Клин. Там, в имении, где прошли его последние годы, создан мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского (*презентация к занятию*). В имении сохранена не только бытовая обстановка последних лет жизни композитора, но и его архив – ценнейшее музыкальное и литературное наследие.

Давайте посмотрим интервью с сотрудником музея, заведующей отделом рукописных и печатных источников Адой Григорьевной Айнбиндер.

Учитель организует просмотр и обсуждение видеоинтервью с Адой Григорьевной Айнбиндер. Примерные вопросы для обсуждения:

- Как вы понимаете слова Ады Григорьевны «пустите искусство в вашу жизнь»? Как это можно сделать?
- Какие советы Ада Григорьевна дает тем, кто хочет научиться слушать и понимать классическую музыку?
- Согласны ли вы с утверждением, что искусство доступно каждому человеку? Приведите примеры.
- Почему произведения Чайковского любимы во всем мире?

Ответы обучающихся.

Учитель: Творчество П. И. Чайковского занимает особое место в мировой музыкальной культуре. Исполнять произведения Чайковского – большая честь для музыкантов

всего мира. Для них это не только профессиональная задача, но и возможность выразить уважение к великой музыкальной традиции и поделиться с миром красотой и глубиной русской музыки. Легендарный российский дирижер Евгений Светланов так говорит о Чайковском: «Трудно представить себе нашу жизнь без музыки и еще труднее без Чайковского» (презентация к занятию). Как вы думаете, почему Евгений Светланов так считает?

Ответы обучающихся. Учитель направляет беседу, задавая уточняющие вопросы, например:

- Что, на ваш взгляд, делает музыку Чайковского настолько значимой и незаменимой?
- Как вы думаете, почему Евгений Светланов выбрал именно Чайковского для своего высказывания?
- Как вы считаете, будет ли музыка Чайковского оставаться популярной в будущем? Почему?

Учитель: А так сам Петр Ильич Чайковский говорил о музыке: «Музыка есть сокровищница, в которую всякая национальность вносит свое, на общую пользу» (презентация к занятию). Почему Чайковский сравнивает музыку с сокровищницей?

Ответы обучающихся.

Учитель: Еще одна знаменитая фраза Петра Ильича Чайковского: «Там, где слова бессильны, является во всеоружии своем более красноречивый язык — музыка». Как вы понимаете это высказывание?

Ответы обучающихся.

Учитель: Каждый человек приходит к искусству с уникальным багажом эмоций, знаний и личных впечатлений, поэтому восприятие художественного произведения меняется от зрителя к зрителю, в зависимости от возраста и жизненного опыта. Молодые зрители могут увидеть в произведении одни аспекты, взрослые — другие. Но неизменно одно — искусство обращается к нашим глубинным чувствам, отражает реальные жизненные ситуации и эмоции, с которыми мы сталкиваемся. Когда мы переживаем трудные моменты, искусство может стать утешением и поддержкой.

А теперь давайте послушаем, что нам говорит музыка. Это фрагменты из произведений Петра Ильича Чайковского, знакомые нам с самых первых лет жизни. Давайте выполним интерактивное задание и узнаем, что это за произведения.

Учитель организует выполнение **интерактивного задания «Произведения П. И. Чайковского»**.

Учитель: Что композитор смог передать с помощью музыки в каждом из этих фрагментов?

Ответы обучающихся.

Учитель: Музыка Петра Ильича Чайковского необыкновенно многогранна. Это история, эмоции, философия и красота. Она способна затрагивать самые тонкие струны человеческой души. Она объединяет людей разных возрастов и культур. Произведения Чайковского живут вне времени, продолжают вдохновлять и трогать сердца людей по всему миру.

Как вы считаете, можно ли утверждать, что своим творчеством Чайковский служил России? Можно ли применить к его жизни и творчеству определение «деятельный патриотизм»?

Ответы обучающихся.

Заключительный этап

Учитель: Ребята, а как вы понимаете выражение: «Искусство – это международный язык общения»?

Ответы обучающихся. Учитель направляет беседу, задавая уточняющие вопросы, например:

- Как искусство объединяет разные народы и культуры?
- Как искусство способствует сохранению исторической памяти?
- Каким образом искусство отражает общечеловеческие ценности?
- Согласны ли вы, что искусство способно преодолевать временные и политические границы? Как вы это понимаете?

Учитель: Действительно, искусство играет важнейшую роль в объединении народов и сохранении культурной памяти. Через произведения искусства последующим поколениям передаются общечеловеческие ценности. Искусство помогает людям лучше понимать друг друга, сохранять наследие прошлого и строить общее будущее.

В современном мире, полном новых тенденций и технологий, важно помнить о классических произведениях, которые несут в себе глубокий смысл и обогащают внутренний мир человека.

Конечно, музыка модернизируется, но это проявляется в том, что каждое поколение по-своему «слышит» одно и то же произведение. Помните, чтобы понять музыку, нужно открыться ей навстречу и быть готовым отбросить все стереотипы. Это стиль, который подходит всем, независимо от возраста или времени. Классика способна найти отклик в сердце любого человека.

Как метко заметил Антон Павлович Чехов: «Надо воспитывать в себе вкус к хорошему языку, как воспитывают вкус к гравюрам, хорошей музыке». Согласитесь, мудрые слова! Почему нужно учиться понимать искусство: слушать музыку, вглядываться в картины, вчитываться в текст? Как этому можно научиться?

Ответы обучающихся. Учитель направляет беседу, задавая уточняющие вопросы, например:

- Чем мы руководствуемся, выбирая музыку?
- Что такое «художественный вкус»? Можно ли его развить?
- Почему важно сохранять интерес к классической музыке среди молодого поколения?
- Как вы считаете, какие шаги могли бы способствовать этому?
- Какие мероприятия можно провести, чтобы популяризировать творчество Чайковского?

Учитель: Сегодня мы говорили о значении искусства в нашей жизни, о том, как оно объединяет поколения и народы, помогает нам выражать свои чувства и мысли, наполняет нашу жизнь смыслом и красотой. Мы также затронули тему культурного наследия России и вспомнили великого русского композитора Петра Ильича Чайковского, чье творчество стало ярким примером того, как талант

и вдохновение могут оставить след в истории и сердцах миллионов людей.

В качестве постразговора учитель может провести внеурочное занятие по сценарию, разработанному Федеральным подростковым центром в рамках проекта «Могу чувствовать» (дополнительный материал к занятию).

Постразговор

Что посмотреть:

- Художественный фильм «Чайковский», 1969 г.
- Документальный фильм «Жизнь и смерть Чайковского», 2010 г.
- Документально-игровой фильм «Чайковский. Русский гений», 2020 г.
- «Жизнь и мир П. И. Чайковского: путешествия и вдохновение». Как жил великий композитор? Где он путешествовал и как это отразилось в его произведениях? О великом композиторе и мире глазами Чайковского рассказывает Елена Хадеева, кандидат искусствоведения, доцент, заведующая кафедрой музыкально-прикладных технологий ФГБОУ ВО «Казанская государственная консерватория имени Н. Г. Жиганова»: <https://znanierussia.ru/library/video/kulturnyj-gid-mir-glazami-p-i-chajkovskogo-1727?from=cinema>.
- «Как полюбить классику?» Валерий Гергиев, художественный руководитель-директор ФГБУК «Государственный академический Мариинский театр» специально для общества «Знание» на ПМЭФ: <https://znanierussia.ru/library/video/valerij-gergiev-v-filme-kak-polyubit-klassiku-212?from=cinema>.

Что почитать:

- Айнбиндер А. Петр Ильич Чайковский: Неугомонный фатум (биография П. И. Чайковского, серия ЖЗЛ).
- Рацкая, Ц., П. И. Чайковский (детство, отрочество, юность). Ежемесячный журнал «Семья и школа», №6, 1946. – стр. 10. <https://xn--80adrabb4aegksdjbafk0u.xn-p1ai/arkhiv-zhurnal-a-semya-i-shkola/1946/>.
- 100 вопросов о Чайковском / Музей-усадьба П. И. Чайковского в Воткинске; [составитель и редактор М. А. Светлакова; коллектив авторов:

М. А. Светлакова, Ю. Ю. Конарева, С. К. Морозова и др.;
фотографы: Г. А. Ложкин и др.] – Ижевск: Парацельс
Принт, 2020.

- Чайковский М. Жизнь Петра Ильича Чайковского. Серия «Гений в искусстве», в 3 томах. М.: Алгоритм, 1997.
- Туманина Н. В., Чайковский. Путь к мастерству. 1840–1877 гг. Издательство Академии наук СССР, М.: 1962.

Проектная и внеурочная деятельность, внеклассные мероприятия:

- Посещение музыкальных, театральных и иных культурных событий, связанных с именем П. И. Чайковского.
- Для Удмуртии, Свердловской области, Санкт-Петербурга, Москвы, Московской области – посещение памятных мест, связанных с именем П. И. Чайковского.

Дополнительные материалы:

- Энциклопедия. Пётр Ильич Чайковский.
<https://tchaikovsky.sias.ru/>
- Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского
<https://tchaikovsky.house/>
- Музей П. И. Чайковского в Москве <https://music-museum.ru/museums/tchaikovsky.html>
- Музей-усадьба Чайковского в Воткинске
<https://tchaikovskyhome.ru/>