

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: Привет, ребята! Сегодня у нас с вами новая и очень интересная тема. Но прежде чем вы узнаете, что это за тема, попрошу вас ответить на несколько вопросов.

Вопросы:

Что изучают специалисты, исследуя обычаи, верования и языки разных народов?

Ответы обучающихся. Верный ответ: культура.

Какое слово объединяет творчество художников, композиторов, писателей и режиссёров?

Ответы обучающихся. Верный ответ: искусство.

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

Ответы обучающихся. Верный ответ: культура

Чему посвящены музеи, галереи и выставки, где показывают произведения художников, мастеров, писателей?

Ответы обучающихся. Верный ответ: искусство.

Верно! Россия творческая: культура и искусство — тема нашего сегодняшнего занятия.

Педагог демонстрирует слайд 1 с темой занятия.

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.

Культура помогает сохранять и передавать опыт от поколения к поколению.

Слово педагога: Ребята, культура играет огромную роль в жизни человека и общества.

Благодаря культуре знания, открытия и опыт не исчезают, а передаются следующим поколениям.

Именно поэтому нам не приходится каждый раз начинать всё заново — мы можем опираться на то, что уже было создано до нас.

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

Искусство — это часть культуры, которая выражает мысли, чувства и идеи человека.

Основные виды искусства: музыка, живопись, литература, театр, кино, танец, архитектура.

Слово педагога: Искусство — это особая часть культуры. С его помощью люди выражают свои мысли, чувства и идеи. Музыка, фильмы, картины, книги, спектакли — всё это помогает нам лучше понимать мир и самих себя.

Культура и искусство окружают нас постоянно, даже если мы не всегда это замечаем. Мы слушаем музыку, смотрим фильмы, читаем книги, пользуемся красивыми и удобными предметами. За каждым спектаклем, фильмом или произведением искусства стоит работа многих специалистов. Сегодня мы заглянем в этот мир и узнаем, какие профессии связаны с культурой и искусством. Нас ждёт много увлекательного и познавательного! Ребята, кто из вас может привести пример, как именно культура и искусство присутствовали в вашей жизни в последнее время?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

посещение театров, кинотеатров, музеев, выставок, экскурсий, концертов;

участие в школьных концертах, танцевальных постановках, выступлениях творческих коллективов;

чтение классической русской литературы и других книг;
занятия в творческих студиях и секциях (танцевальные студии, театральные кружки, музыкальные и художественные школы, анимационные и 3D-студии, архитектурные и дизайнерские школы);
уроки музыки и рисования;
подписка на подкасты и блоги об искусстве.

Педагог также может привести примеры из своей жизни.

Слово педагога: Отличные примеры! Действительно, каждый день мы в той или иной степени сталкиваемся с культурой и искусством. И за всем этим, конечно же, стоят люди. Огромное количество творческих и креативных профессионалов работают в этой сфере. Какие профессии из сферы культуры и искусства приходят вам на ум?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: художник, артист (кино, театра, эстрады, балета, цирка), музыкант, дирижёр, фотограф, иллюстратор, дизайнер (одежды, интерьеров, мебели, мобильных приложений, транспортных средств и т.д.), писатель, поэт, режиссёр, киномеханик, специалист в области мировой художественной культуры (преподаватель МХК), экскурсовод, руководитель творческого коллектива, педагог (по музыке, танцу, вокалу и т. д.), концертмейстер, звукооператор, видеооператор, декоратор, аниматор, скульптор, антиквар, гейм-дизайнер, веб-дизайнер и т. д.

Слово педагога: Здорово! Сколько специалистов вы уже знаете! Сегодня у нас есть возможность узнать о них побольше.

Анонс игровой механики «Мастера искусства»

В начале занятия каждый обучающийся по умолчанию обладает 5 баллами «творческого капитала». Баллы увеличиваются за активные ответы, участие в обсуждениях, примеры из личной жизни, школы, семьи, связанные с искусством; за интересные наблюдения, творческие предложения, идеи и решения.

Педагог демонстрирует слайд 4 «Мастера искусства» или переносит информацию на доску (5 баллов + 10 клеточек, в которых обучающиеся будут отмечать заработанные на занятии баллы) и предлагает обучающимся нарисовать такую же карточку на листе бумаги или в Маршрутной карте. Обучающиеся фиксируют баллы и следят за прогрессом самостоятельно. В конце занятия педагог озвучивает награды (звания):

6–7 баллов — «Наблюдатель прекрасного»;

8–9 баллов — «Творческий исследователь»;

10 и больше — «Мастер искусства».

Также в конце занятия обучающиеся сравнивают свой «творческий капитал» с начальным и обсуждают, что помогает включать творческое мышление для решения профессиональных,

учебных и жизненных задач.

Слово педагога: На протяжении всего занятия мы с вами будем прокладывать свой путь к прекрасному. У каждого из вас есть стартовый «творческий капитал» — 5 баллов. Свой капитал вы можете увеличивать, активно участвуя во всех обсуждениях, отвечая на вопросы, предлагая творческие решения и идеи. Баллы вы можете фиксировать самостоятельно. В конце занятия мы подведём итог — каждый сравнит свои баллы с начальными и получит соответствующее звание!

Рекомендация для педагога: Если обучающиеся ведут Маршрутную карту в качестве личного профориентационного дневника, педагог может предложить им записывать, делать заметки или зарисовывать в неё свои мысли по ходу занятия.

Слово педагога: А сейчас давайте посмотрим ролик и окунёмся глубже в этот загадочный и прекрасный мир культуры и искусства. Смотрите внимательно, информация из ролика нам точно пригодится!

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: Как вы понимаете выражение «культурная самобытность»? Из чего она складывается?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Традиции и обычаи, искусство, музыка, литература;

История страны, особенности культуры, которые отличают одну страну от другой.

Слово педагога: Почему, на ваш взгляд, важно сохранять культурные традиции, даже если появляются новые технологии и современные направления?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Чтобы помнить историю;

Чтобы не потерять культуру;

Это основа для новых идей;

Люди чувствуют связь с прошлым.

Слово педагога: Сфера искусства сегодня очень разнообразна. Как вы думаете, чем современные направления отличаются от традиционных?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Используют технологии;

Появляются новые форматы (игры, анимация);

Можно работать в цифровой среде;

Искусство становится более доступным.

Слово педагога: Как вы думаете, зачем нужны конкурсы, фестивали, гранты и образовательные проекты для творческих людей?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Чтобы поддерживать талантливых людей;

Чтобы можно было реализовать идеи;

Чтобы развиваться и учиться;

Чтобы показать свои работы другим.

Слово педагога: Как вы представляете сферу искусства и культуры через 5–10 лет? Что в ней может измениться?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Будет больше цифрового искусства, и люди смогут создавать проекты с помощью технологий;

Искусство станет более интерактивным.

Слово педагога: Спасибо за ваши ответы.

Основная часть

Игра-разминка «Арт-совет»

Педагог заранее разделил класс на команды по 4–5 человек. Обучающиеся коротко обсуждают в группах каждый вопрос и по поднятой руке отвечают. За каждый правильный ответ и рассуждения участники команды получают баллы. Остальные команды могут комментировать, добавлять, аргументированно спорить.

Педагог даёт обратную связь, комментирует ответы, уточняет нюансы, поощряет за логичные рассуждения. Обучающиеся самостоятельно проставляют себе баллы.

Педагог демонстрирует слайд 5 с заставкой игры.

Слово педагога: Сейчас мы с вами займёмся творческими размышлениями. Перед занятием вы разделились на небольшие группы. Сейчас перед вами появится повестка нашего сегодняшнего творческого заседания — то есть наш творческий совет должен обсудить ряд важных вопросов.

Педагог демонстрирует слайды 6 и 7 с вопросами.

Слово педагога: За правильные ответы и рассуждения вы можете получить баллы. Ответы принимаются только по поднятой руке, когда команда готова дать ответ. После этого остальные команды могут комментировать, добавлять, аргументированно спорить. Итак, арт-совет объявляется открытым.

При желании команды могут отвечать на вопросы несколько раз. Педагог может привести свои примеры или озвучить предложенные ниже варианты.

При ограниченном времени педагог может использовать не все вопросы, а выбрать несколько наиболее подходящих или оставить выбор вопросов за обучающимися.

Вопросы с комментариями для педагога:

Назовите известное(-ые) произведение(-я) или проект(-ы) российской культуры, которое(-ые) стало(-и) популярным(-и) за пределами страны. Почему оно (они) получили такое признание?

Возможные ответы:

Мультсериал «Маша и Медведь» показывают более чем в 100 странах, сериал переведён на 25+ языков;

Мультсериал «Смешарики» покорила 90 стран под названиями GoGoRiki и KikoRiki;

Права на показ мультсериала «Фиксики» были приобретены более чем 90 странами;

Персонаж мультфильма «Чебурашка» очень популярен в Японии;

Произведения Достоевского, Толстого, Булгакова и Пушкина очень популярны по всему миру (педагог дополнительно может также назвать такие произведения, как роман Достоевского

«Преступление и наказание», эпопея «Война и мир» Толстого, «Евгений Онегин» Пушкина, «Мастер и Маргарита» Булгакова, которые обучающиеся будут изучать в старших классах);

Балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица» и «Щелкунчик» Чайковского знают по всему миру и ставят на самых известных мировых сценах;

Произведения русских художников Рублёва, Айвазовского, Репина, Шишкина, Серова и других («Девятый вал» Айвазовского, «Чёрный квадрат» Малевича, «Утро в сосновом лесу» Шишкина);

Экранизацию романа «Война и мир» 1965 года показали в 117 странах — от Японии до Аргентины.

«Ёжик в тумане» — самый известный в мире отечественный мультфильм, ставший визитной карточкой советской, а позднее и российской анимации. Мультфильм завоевал 35 всесоюзных и международных наград, а в 2003 году был признан лучшим анимационным фильмом всех времён и народов по мнению 140 ведущих кинокритиков.

Какие навыки и привычки помогают людям достигать успеха в творческих профессиях и сфере искусства? Почему?

Возможные ответы:

Воображение: чем лучше развито воображение, тем интереснее получаются произведения, без воображения сложно создать что-то новое и уникальное;

Любопытство: люди, которые интересуются разными вещами, чаще находят интересные решения, любопытство расширяет кругозор и подталкивает к новым идеям;

Трудолюбие и усидчивость: творческие профессии требуют усилий и терпения;

Коммуникабельность: помогает получать обратную связь, понимать потребности аудитории, сотрудничать с коллегами, это особенно важно для артистов, музыкантов, писателей;

Критическое мышление: критический взгляд помогает создавать качественные произведения, анализировать свои работы и видеть их сильные и слабые стороны;

Оптимизм и вера в себя: позитивный настрой важен для преодоления трудностей, для переживания критики. Верить в себя и в своё творчество важно каждому творческому человеку;

Наблюдательность: умение замечать мелочи и необычную красоту для творческого человека = уникальные идеи и вдохновение;

Креативное мышление: способность мыслить нестандартно, предлагать оригинальные решения, уметь совмещать несочетаемые вещи, удивлять — без всего этого легко затеряться и потерять уникальность;

Умение планировать: часто творческий процесс нам кажется беспорядочным и хаотичным, но для успешного проекта важно грамотное планирование. Оно экономит силы и нервы, позволяет сосредоточиться на самой важной части — создании шедевра!

Работа в команде: большинство крупных проектов создаются коллективно. Совместная работа позволяет объединить таланты разных людей и достичь результата, которого невозможно достигнуть одному.

Где школьники могут попробовать свои силы в творчестве и представить свои работы другим?

Возможные ответы:

Школьные выставки: представлять свои работы на классных стендах или общих выставках;

Творческие фестивали / ярмарки талантов: участвовать в городских, региональных, федеральных фестивалях культуры и творчества;

Конкурсы и олимпиады: попробовать свои силы в конкурсах живописи, литературы или сценического мастерства, участвовать в творческих олимпиадах по культуре и искусству;

Театральные студии и драмкружки: там учат азам актёрского мастерства, есть возможность выступать на сцене;

Медиа- и дизайн-студии: возможность научиться новому и показать свои таланты в сфере дизайна или медиа;

Фотоконкурсы и фотовыставки: можно создать портфолио и участвовать в конкурсах фотографов;

Организация школьных или семейных концертов, выставок, мастер-классов: устроить персональную мини-выставку или камерный концерт среди близких и друзей;

Собственный блог или сайт: публиковать рассказы, стихи, рисунки онлайн;

Волонтёрство и благотворительность: использовать свои способности для добрых дел, помогать организовать мероприятия, создать декорации, участвовать с творческими номерами в благотворительных концертах.

Какие современные форматы и площадки позволяют школьникам показать свои творческие идеи широкой аудитории?

Возможные ответы:

Видеохостинги: сервисы для размещения видеоконтента (например, видеозаписей спектаклей, музыкальных выступлений);

Социальные сети: публикация фотографий, постов, историй;

Стриминговые платформы: прямые трансляции концертов, мастер-классов, презентаций;

Онлайн-выставки и галереи: размещение изображений, литературных произведений, творческих работ;

Музыкальные стриминг-сервисы: загрузка собственных композиций и демонстрация музыкального таланта широкой аудитории;

Интернет-издания и блоги: ведение авторских колонок, написание статей, рассказов;

Фестивали медиаискусства: творческие медиапроекты разного формата;

Онлайн-конкурсы (от международных конкурсов дизайна до музыкальных батлов).

Почему важно получать практический опыт, а не только изучать теорию искусства и дизайна в школе?

Возможные ответы:

Через создание проектов и презентации можно понять, как работает культура на практике, развивать навыки коммуникации и видеть, как аудитория реагирует на творчество;

Теории никогда не бывает достаточно для полноценного понимания, важно практиковаться в любом деле, в том числе и в творчестве;

Именно практика позволяет открыть творческий потенциал и получить обратную связь аудитории;

Практика — главная форма самовыражения;

Процесс создания чего-то самостоятельно приносит радость и удовлетворение;

Только на практике можно увидеть результат своего труда — рисунок, скульптуру, дизайн интерьера, от этого возникает чувство гордости и уверенности в собственных силах.

Какую роль играет промышленный дизайнер в создании предметов, которыми мы пользуемся каждый день? Назовите хотя бы одну задачу.

Возможные ответы:

Промышленный дизайнер играет ключевую роль в создании удобных, эстетичных и функциональных предметов, которыми мы пользуемся каждый день;

Промышленный дизайнер продумывает форму предметов, чтобы они были удобными и функциональными;

Промышленный дизайнер создаёт привлекательный внешний вид, чтобы визуально это радовало;

Промышленный дизайнер обеспечивает комфорт при использовании предмета;

Промышленный дизайнер продумывает соответствие экологическим нормам и требованиям;

Промышленный дизайнер продумывает безопасность использования изделия.

Чем отличается художественный дизайн от промышленного дизайна?

Возможные ответы:

Художественный дизайн направлен на создание уникальных произведений искусства, а промышленный дизайн — на разработку продуктов массового производства, удобных и функциональных для пользователей;

Художественный дизайн часто является результатом индивидуального творчества художника или дизайнера, а промышленный дизайн включает командную работу дизайнеров, инженеров и т. д.;

Художественный дизайн основан на эстетической ценности, а промышленный дизайн направлен на функциональность и удобство использования.

Слово педагога: Ребята, спасибо за такие яркие и глубокие рассуждения. Вы замечательно потрудились, полностью погрузившись в вопросы культуры и искусства. Вам понравилось заседать в таком совете?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: И у вас отлично получилось! А сейчас предлагаю посмотреть ещё один интересный ролик. Внимание на экран!

Видеоролик № 2 о профессиях

Текстовая версия видеоролика:

Ты уже знаком с миром искусства и творчества. Слышал музыку, которая остаётся в голове на весь день. Смотрел фильмы и видел картины, здания, предметы, которые кто-то придумал и создал. И за каждым персонажем, каждой историей и каждым образом стоит работа людей творческих профессий.

Но как всё это появляется? Для примера возьмём твоего любимого мультяшного героя. Он смеётся, говорит, попадает в приключения. Кажется, будто он существовал всегда. Но на самом деле всё начинается гораздо раньше. Любой мультфильм начинается... с пустого листа. Нет героя. Нет истории. Нет движения. Есть только идея.

*Идея принадлежит **сценаристу** (или автору). Он придумывает, о чём будет мультфильм: кто герой, чего он хочет, где ему будет смешно, а где страшно и в какие приключения он попадёт. Сценарист пишет сюжет и диалоги.*

*Но даже самая крутая история — это пока только текст. Дальше нужен человек, который соберёт всё в одно целое. И это **режиссёр**. Он решает, как рассказать историю, и руководит созданием мультфильма от начала до конца.*

*Когда есть история и понимание, «как она будет звучать», к делу подключается **художник**. Именно он придумывает, как будет выглядеть персонаж. Он делает первые наброски: форму лица, причёску, одежду, выражение глаз. Иногда герой получается сразу. Иногда — после десятков попыток.*

Когда образ найден, подключается **графический дизайнер**. Он помогает уточнить детали, подобрать цвета, сделать персонажа выразительным и запоминающимся. Теперь герой существует — правда, пока на бумаге или на экране компьютера. Но он всё ещё неподвижен.

Дальше к работе подключается **специалист, который создаёт трёхмерную модель**, — это цифровая скульптура, которая создаётся внутри компьютера. Но чтобы наш герой зажил своей жизнью, нужен **аниматор**.

Это он создаёт каждое движение: шаг, поворот головы, улыбку. Чтобы персонаж просто сделал один шаг, аниматор создаёт множество кадров — один за другим. Благодаря аниматору герой начинает двигаться, реагировать, выражать эмоции. Он перестаёт быть картинкой и становится настоящим персонажем.

Улицы, дома и даже фантастические пространства создадут **художники по фону**. А **дизайнеры** придумают предметы: мебель, транспорт, устройства — всё, что окружает персонажа.

Дальше подключаются **специалисты по мультимедиа**. Они добавляют свет, тени, эффекты, помогают собрать сцену так, чтобы она выглядела объёмной, живой и атмосферной. Из отдельных элементов постепенно складывается настоящий мультфильм. Но остаётся последний важный элемент — **голос**. Здесь вступает **актёр озвучивания**. Он читает реплики, передаёт характер персонажа, его настроение и эмоции. Голос делает героя по-настоящему живым.

И вот теперь всё готово. Персонаж движется. Говорит. Живёт.

Когда ты смотришь мультфильм, кажется, будто это просто развлечение. Но за каждым героем стоит работа целой команды: сценаристов, режиссёров, художников, графических дизайнеров, аниматоров и многих других. И каждый из них превращает идею в реальность. А помнишь, как всё начиналось? С воображения и с пустого листа.

Обсуждение видеоролика

Слово педагога: Ребята, что вам показалось самым важным? На какие моменты обратили внимание?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Как вы думаете, какие школьные предметы помогают лучше разбираться в искусстве и развивать своё творчество? Почему?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

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.

Слово педагога: Как вы думаете, какие личные качества и навыки особенно важны для людей творческих профессий?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: креативность, хорошо развитое воображение, умение нестандартно мыслить, выражать свои идеи, любопытство, насмотренность, коммуникабельность, стрессоустойчивость, эмоциональная стабильность, уверенность в себе, адаптивность, критическое мышление, самодисциплина, упорство и терпение.

Слово педагога: Почему творческим людям так важно иметь хорошо развитое воображение?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Благодаря развитому воображению рождаются нестандартные, оригинальные, уникальные идеи, которые потом воплощаются в произведениях и вещах;

Воображение позволяет придумывать всё самое невероятное;

Развитое воображение сильно расширяет творческие возможности — нужно только не бояться фантазировать.

Слово педагога: Отличные размышления, ребята. А как насчёт любопытства? Как вы считаете, насколько любопытными должны быть люди творческих профессий? И зачем, например, промышленному дизайнеру, который придумывает для нас удобные предметы мебели, быть любопытным?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Любопытство — это когда тебе интересно всё подряд, благодаря любопытству можно открыть для себя неожиданные источники вдохновения, новые идеи;

Быть любопытным — значит постоянно интересоваться новым, расширять свой кругозор, получать новую информацию, а значит вдохновляться и придумывать что-то интересное;

В мире искусства наличие любопытства жизненно необходимо, ведь интерес ко всему окружающему становится источником вдохновения и открывает бесконечные возможности для экспериментов;

Промышленному дизайнеру любопытство нужно для вдохновения, для возможности экспериментировать с формами, материалами, вариантами использования, для изучения современных методов и инноваций.

Слово педагога: Молодцы! Действительно, быть любопытным творческому человеку просто необходимо. Благодаря любопытству мы открываем для себя много нового и вдохновляемся этими новыми знаниями, эмоциями, чувствами. А для промышленного дизайнера любопытство — это ещё и двигатель прогресса. Оно заставляет задаваться вопросами, смотреть шире и изобретать новое.

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:

Сегодня Вася идёт не просто на концерт. Сегодня в школе искусств снимают клип. Его друг Егор, солист местной группы, уже на площадке. До начала ещё есть время, но вокруг всё кипит. Проверяют свет. Настраивают камеры. На сцене — провода, стойки, экраны. Всё работает как единый механизм.

Гримёры заканчивают образы. Костюмеры поправляют детали. Художник-постановщик проверяет декорации. Звукорежиссёр настраивает оборудование и регулирует уровни звука. А работники сцены двигают конструкции так, будто собирают сложный механизм.

Вася оглянулся и увидел много ровесников и даже ребят из своей школы!

Здесь коллектив танцевальной студии, ученики из музыкальной школы и из театральных классов. А ребята из художественной школы заканчивают декорации проверяют, как фон смотрится в кадре. Для всех них это не случайный проект. Они регулярно участвуют в выставках, постановках, концертах, создают дизайнерские объекты, ездят в летние школы искусства и креативных индустрий, стажировались в музеях, театрах и студиях.

Некоторые из них уже пробуют силы в серьёзных олимпиадах: Всероссийской олимпиаде школьников по искусству, «Высшей пробе» по дизайну и истории искусств, олимпиадах по комплексу предметов «Культура и искусство». Музыканты участвуют в Международной музыкальной олимпиаде, художники — в Строгановских олимпиадах по рисунку, живописи, скульптуре и дизайну. И это уже не просто хобби — это подготовка к профессии.

А вот и режиссёр клипа. Он даёт интервью корреспонденту местного телевидения и рассказывает, что всё началось с детства — с любви к книгам и придумыванию историй.

Школьные предметы стали базой. Русский язык и литература, чтобы строить сюжет и писать сценарии. История, чтобы понимать культурный контекст. Музыка, изобразительное искусство, технология и информатика, чтобы развивать воображение и пространственное мышление.

А дальше — поступление.

Для большинства творческих направлений нужны результаты ЕГЭ по русскому языку и литературе. Но этого недостаточно. Творческие вузы проводят дополнительные вступительные испытания. Художники показывают свои рисунки. Певцы — вокальные данные. А будущие литераторы пишут тексты разных форматов.

В этой отрасли большую роль играет портфолио: рисунки, проекты, публикации, призовые места в конкурсах. А начиная с 2026 года за личные достижения могут начисляться дополнительные баллы.

У талантливых ребят огромный выбор! Колледжи искусств, школы дизайна, профильные вузы и консерватории с их художественными, музыкальными и театральными факультетами, факультетами промышленного дизайна и мультимедиа.

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 им. С. А. Герасимова;

Российская академия живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова;

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

Воронежский государственный институт искусств;

Екатеринбургский государственный театральный институт;

Волгоградский государственный институт искусств и культуры;

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

Российская академия музыки имени Гнесиных;

Литературный институт им. А. М. Горького.

Камера! Мотор! Ассистент режиссёра ищет глазами человека с хлопушкой. И вдруг хлоп - перед объективом раздаётся громкий звук. Это Вася. Он просто хотел помочь и решил, что хлопнуть не так уж сложно.

Но это тоже профессия. И очень точная. Оказывается, даже момент начала съёмки — часть сложной системы.

Клип снят. Вася в восторге смотрит на огромную команду. Мир культуры и искусства — это не только вдохновение и аплодисменты. Это множество профессий и дисциплина, это знания и подготовка. И попасть туда можно не случайно, а шаг за шагом — через школьные

концерты, кружки, профильные классы, конкурсы, олимпиады. Через труд, репетиции и постоянную практику. Что скажешь, Вася?

Вася: «Свет! Камера! Мотор!»

Групповая работа «Создай творческий проект»

Педагог заранее разделил класс на группы по 4–5 человек. Каждая группа получает задание разработать концепцию нового творческого проекта. Педагог демонстрирует список возможных идей или предлагает обучающимся придумать самостоятельно.

Задача каждой группы — разработать концепцию своего нового проекта, придумать название и тему, определить цели и ключевую аудиторию, продумать основные шаги и элементы проекта: оформление, экспонаты, сцены, декорации, визуальные и аудиоматериалы, элементы дизайна, продумать способы привлечения аудитории (реклама, презентации, социальные сети, участие друзей и семьи). Группы также должны обсудить, какие именно специалисты помогут реализовать проект.

Каждая группа/команда кратко презентует свою идею: название, концепцию, элементы, целевую аудиторию, специалистов.

Другие группы после презентации задают вопросы:

Что привлекает аудиторию?

Как проект может быть интересен и полезен?

Какие проблемы могут возникнуть и как их решить?

Педагог демонстрирует слайд 8 со списком возможных идей. Если показать слайд нет возможности, педагог может зачитать примеры идей вслух.

Идеи для проектов:

Выставка или галерея: работы школьников по изобразительному искусству, декоративно-прикладному творчеству или промышленному дизайну (например, мебель, посуда, предметы интерьера, игрушки);

Мини-спектакль или перформанс: постановка с использованием сценических костюмов и реквизита, продуманных с точки зрения формы и удобства;

Музыкальный или мультимедийный проект: клип, подкаст, видеоролик;

Образовательный проект: интерактивная экскурсия по музею, виртуальная выставка, онлайн-проект о современном искусстве или промышленном дизайне.

Слово педагога: Продолжим наше погружение в мир идей и вдохновения. Сейчас мы снова поработаем в командах. Каждая команда будет продумывать свой собственный творческий проект. Перед вами на слайде список идей для таких проектов, но вы можете воспользоваться своей фантазией и предложить что-то своё. Ваше креативное агентство должно продумать

множество вопросов, а времени на это не так уж много. Итак, что вам нужно сделать.

Внимательно посмотрите на экран.

Педагог демонстрирует слайд 9 со списком задач. Если показать слайд нет возможности, педагог может зачитать список задач вслух.

Список задач:

Разработать концепцию своего нового проекта;

Придумать название и тему;

Определить цели и ключевую аудиторию;

Продумать основные шаги и элементы проекта: сроки, организация, оформление, экспонаты, сцены, декорации, визуальные и аудиоматериалы, элементы дизайна;

Продумать способы привлечения аудитории (реклама, презентации, социальные сети, участие друзей и семьи);

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

Слово педагога: Вижу, что глаза уже загорелись, а головы наполнились идеями. Тогда приступайте к обсуждению проектов. После каждая команда кратко презентует свой и объяснит, какие знания и специалисты помогут в его реализации. У других команд будет возможность задать коллегам уточняющие вопросы.

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

В случае необходимости педагог может разобрать с обучающимися работу над проектом на примере ниже.

Пример для разбора:

Название: *Мультимедийная школьная выставка «Пространство для творчества».*

Концепция: *создание в школе интерактивной мультимедийной выставки творческих работ школьников, представляющих разные виды искусства: живопись, графику, фотографию, музыку, театр, танцы, декоративно-прикладное творчество, промышленный дизайн и цифровые проекты.*

Цели:

Раскрытие и поддержка местных талантов;

Развитие интереса к миру культуры и искусства;

Популяризация творчества, творческих объединений и кружков;

Создание возможностей для творческого самовыражения и выявления способностей.

ЦА (целевая аудитория): *учащиеся школы, родители, педагоги, гости школы, представители администрации, представители городских музыкальных и художественных школ и других творческих организаций.*

Основные шаги и элементы:

Определение места организации выставки, сроков подготовки и проведения;

Интерактивные зоны с мультимедийными панелями и экранами;

Пространства для выступлений;

Тематическое оформление залов: «Галерея художников», «Музыкальная шкатулка», «Мир глазами фотографа», «Под светом рампы», «Танцуют все», «Цифровое искусство»;

Выставочные стенды с работами;

Видеоролики с авторами выставочных работ, короткометражные фильмы о культуре и искусстве;

Фонограммы музыкальных произведений;

Информационные экраны с описанием представленных работ и планируемых выступлений.

Привлечение аудитории:

Презентация выставки на школьном мероприятии;

Реклама в официальных группах школы в соцсетях и в классных чатах;

Проведение конкурсов;

Организация мастер-классов и экскурсий.

Специалисты:

Дизайнер интерьера: разработка тематического оформления, распределение зон с удобной логистикой;

Графический дизайнер: подготовка логотипа, макетов, графики для мультимедийных активностей;

Художник-постановщик: работа над художественным оформлением сцен и интерьеров павильонов;

Сценарист: написание сценария мероприятий, экскурсий, открытия и закрытия выставки, театрализованных представлений;

Организатор мероприятий: планирование этапов подготовки и проведения мероприятий, координация действий всех участников процесса;

Специалист по свету и звуку: установка и настройка оборудования для освещения и звукового сопровождения;

Режиссёр: съёмки видеороликов;

Специалисты по созданию мультимедийного контента.

Слово педагога: Итак, кто готов первым рассказать идею своего нового творческого проекта?

Напоминаю, что остальные команды внимательно слушают и могут задавать вопросы.

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Молодцы! Вот это идеи, масштабы и амбиции! Вы на примере собственных креативных идей убедились, как важно продумывать заранее нюансы проекта, распределять роли, понимать свои цели и аудиторию, а ещё как здорово мечтать, фантазировать и

притворять свои мечты и фантазии в жизнь. Не забудьте поощрить себя заслуженными баллами.

Заключительная часть

Подведение итогов занятия

Механика игры «Три вещи, которые я запомнил»: Педагог предлагает провести блиц-обсуждение. Обучающиеся по очереди или по желанию называют три вещи, которые больше всего запомнились на занятии. Это могут быть профессии или любопытные факты из видеороликов, обсуждений, игр, или интересные решения одноклассников, озвученные во время групповой работы.

Важно дать возможность выступить каждому обучающемуся (назвать хотя бы одну вещь). В процессе игры педагог может задавать уточняющие вопросы: «Что именно привлекло?», «Почему это важно?» и т. д.

Слово педагога: Ребята, как же здорово мы сегодня с вами покреативили. А сейчас каждый подумайте и назовите три самые запомнившиеся вам вещи сегодняшнего занятия. Для кого-то это может быть какой-то необычный факт из видеороликов, кто-то, возможно, обратил внимание на чью-то идею или размышление, а может быть, запомнилась какая-то творческая профессия. Высказаться сможет каждый по очереди. Кто начнёт?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Надеюсь, что профессиональный мир культуры и искусства стал для вас сегодня ближе. Хотели бы вы развивать творческое направление? Что уже можно сделать для этого прямо сейчас?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Мы с вами обсуждали важные вопросы творческой индустрии, знакомились с профессиями сферы искусства и культуры, пробовали продумывать новые проекты, фантазировали и творили. Вы открылись сегодня по-новому, активно участвовали во всех обсуждениях, давайте же подведём итоги занятия и посмотрим, как вырос ваш «творческий капитал» и кто добрался до самого почётного звания — «Мастер искусства».

Педагог ещё раз называет звания:

6-7 баллов — «Наблюдатель прекрасного»

8-9 баллов — «Творческий исследователь»

10 и больше — «Мастер искусства»

Обучающиеся подсчитывают баллы «творческого капитала».

Итоговое слово педагога

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

Педагог демонстрирует слайд 10 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 11–13 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, какие знания и навыки помогают создавать новые творческие проекты. Поняли, что создание проектов — 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. Хочу порекомендовать вам российские фильмы о культуре, искусстве и творчестве, которые можно посмотреть с родителями.

«Приходите завтра» (12+);

«Портрет жены художника» (12+);

«Анна Павлова» (0+);

«Карнавал» (12+);

«Пушкин: Последняя дуэль» (12+);

«Медный всадник России» (12+).

Ребята, 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!