

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 ребятам 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, ребята! Задумывались ли вы о том, что культура и искусство — это очень важная часть нашего будущего и настоящего? Как вы думаете, почему?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Совершенно верно / Вы были близки! Ведь именно через творчество, музыку, живопись, театр и литературу мы учимся понимать друг друга, выражать свои чувства и мысли, сохранять традиции и создавать что-то новое. А как вы думаете, почему же так важно сохранять традиции?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Да, вы правы! История, культура и искусство являются важными элементами жизни общества! Они объединяют людей, формируют их идентичность и чувство принадлежности к своему народу. Каждая страна гордится своими традициями, памятниками архитектуры, народными обычаями, что формирует единство народа и передачу опыта из поколения в поколение. Итак, тема нашего сегодняшнего занятия — **«Россия творческая: культура и искусство»**.

Педагог демонстрирует слайд 1 с темой занятия.

Слово педагога: Сегодня мы поговорим о том, как культура и искусство не только становятся важной частью культурной и духовной жизни общества, но и вносят вклад в развитие технологий и повседневную жизнь каждого человека.

Мы будем говорить о креативной индустрии. Это особый сектор экономики, который объединяет технологии и искусство. Мы попробуем посмотреть на него как на сферу деятельности, где работают самые разные специалисты. Сегодня мы познакомимся с тем, какие процессы стоят за созданием выставок, спектаклей, мультимедийных проектов, а также узнаем о целях и задачах промышленного дизайна, какие навыки нужны специалистам этой сферы, и какие профессии сегодня существуют в творческих индустриях.

Давайте вместе откроем для себя удивительный мир искусства!

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.

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: 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;

Школьные проекты, выступления, творческие конкурсы;

Социальные сети, видеоролики, мультимедиа-проекты;

Чтение классической русской литературы и других книг;

Занятия в творческих студиях и секциях (танцевальных студиях, театральных кружках, музыкальных и художественных школах, анимационных и 3Д-студиях, архитектурных и дизайнерских школах);

Подписка на подкасты и блоги об искусстве;

Показы одежды, презентация техники и мебели.

Педагог может также привести примеры из своей жизни.

Слово педагога: Отличные примеры! 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 т. д.

Слово педагога: Верно! Мы видим, что культура и искусство — это не только музеи и театры. Культура и искусство присутствуют в повседневной жизни постоянно: даже обычные вещи — например, рюкзак, бутылка для воды или наушники — выглядят очень стильно и функционально удобные. Как вы думаете, кто придумывает такие вещи?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Вы были близки! Их придумывают промышленные дизайнеры!

Промышленный дизайн окружает нас повсюду: от чайника на кухне до городского пространства. Благодаря ему вещи не только обретают практическую пользу, но и радуют глаз, а иногда даже становятся символами времени. Итак, **промышленный дизайн** — это процесс создания и проектирования предметов, которые мы используем в повседневной жизни, на производстве или в общественных местах. Оглянитесь вокруг, вспомните вашу дорогу до школы или то, что сопровождало вас сегодня, что может быть примером промышленного дизайна.

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Отличные примеры. Действительно, и форма зубной щётки, и внешний вид вашего смартфона, и форма автомобилей и автобусов, и всё, что мы видим внутри них, и даже форма дверных ручек и ваших ручек и карандашей — результат работы дизайнеров.

Задача промышленного дизайнера — сделать так, чтобы вещь была не только красивой, но и удобной, практичной, безопасной и соответствовала потребностям людей.

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 деятельности.

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: Что нового вы узнали об отрасли?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Что же такое промышленный дизайн? И чем отличается работа, например, художника от работы промышленного дизайнера?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Промышленный дизайн — это когда придумывают, как будут выглядеть и как будут удобны вещи, которые производят на заводах. Проектируют предметы, которыми мы пользуемся каждый день: телефоны, стулья, чайники, даже автобусные остановки.

Художник создаёт произведение искусства, чтобы выразить свои чувства или идею, а промышленный дизайнер придумывает предмет, который потом будут выпускать массово. Он должен думать не только о красоте, но и о том, как вещь будет производиться, сколько будет стоить и удобно ли будет её использовать.

Слово педагога: Почему в России ценят народные промыслы?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Потому что это наша общая история и традиции. В России живёт много разных народов, и у каждого из них есть свои уникальные ремёсла и узоры. Например, мы знаем русскую гжель и хохлому, дымковскую игрушку, но есть ещё и татарская кожа, и башкирская резьба по дереву, и якутские украшения из серебра.

Все эти промыслы очень красивые и узнаваемые. Когда их используют в современном дизайне, получается что-то особенное, что напоминает о наших корнях и о том, какая наша страна большая и многонациональная. Это помогает нам лучше понимать друг друга и гордиться своей культурой.

Слово педагога: Как новые технологии меняют дизайн?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: *С помощью компьютера можно нарисовать любую форму, даже самую сложную, а потом напечатать её на 3D-принтере. Это позволяет создавать вещи, которые раньше было невозможно или очень сложно сделать вручную.*

Слово педагога: Как вы думаете, какие изменения ждут отрасль в ближайшие 10–15 лет и какие вызовы стоят перед отраслью?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Возможно, всё станет ещё более цифровым и технологичным. Например, в кино появятся очки виртуальной реальности — и зритель будет не просто смотреть фильм, а как будто находиться внутри него. Или музеи станут интерактивными: можно будет потрогать экспонаты или увидеть их в 3D, а также посмотреть на оживающие картины на экранах. Вещи станут «умными». Например, рюкзак будет сам заряжать телефон, а кроссовки — считать шаги и подстраиваться под ногу.

Появится много вещей, напечатанных на 3D-принтере прямо дома. Можно будет самому придумать дизайн кружки или игрушки и сразу её получить. Всё будет более экологичным — из переработанных материалов, чтобы не портить природу. Дизайн будет больше

заботиться о здоровье — например, парты в школе будут подстраиваться под рост. Главный вызов — это конкуренция с интернетом и видеоиграми. Чтобы молодые люди ходили в театры и на выставки, нужно делать культурные события очень интересными и современными.

Важно, чтобы искусство было доступно для всех, даже для тех, кто живёт далеко от больших городов.

А ещё нужно сделать так, чтобы технологии не заменили творчество. Важно, чтобы дизайнер оставался тем, кто придумывает и создаёт, а не просто нажимает кнопки.

Ещё нужно придумывать классный дизайн, который будет недорогим в производстве.

И, конечно, нужно бороться с мусором. Дизайнеры должны продумывать, что будет с вещью, когда она сломается, — можно ли её переработать или починить.

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, 3D-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» покорило 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, молодежный 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: Многие думают, что искусство — это только про талант и вдохновение. На самом деле всё гораздо интереснее! Чтобы создать что-то по-настоящему стоящее, нужно не только уметь рисовать, петь или придумывать истории. Важно ещё разбираться в том, как это

работает, дружить с современными технологиями и уметь работать вместе с другими людьми. А ещё — понимать, для кого ты это делаешь и что понравится твоим потенциальным клиентам. 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: Мы заглянули в центр промышленного дизайна 20/50 и увидели, как сочетаются искусство и технологии, превращая идеи в функциональные, удобные и красивые вещи. Какие этапы проходит идея, прежде чем стать настоящей вещью? Кто участвует в этом процессе?

Ответы обучающихся. Возможный ответ: Сначала дизайнер придумывает идею и форму предмета. Затем 3D-моделлер создаёт на компьютере точную виртуальную копию — цифровой двойник.

Слово педагога: Какие новые профессии вы узнали из ролика? Чем они отличаются друг от друга?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Дизайнер — придумывает, какой будет вещь и зачем она нужна;

3D-моделлер — делает точную компьютерную модель с размерами и деталями;

Визуализатор — создаёт реалистичное изображение вещи, как будто её уже сфотографировали;

Макетчик — делает физическую модель (макет) из пластилина или других материалов, чтобы проверить форму и удобство.

Слово педагога: Почему промышленный дизайн — это не только творчество, но и техника? Какие знания и навыки нужны дизайнеру?

Ответы обучающихся. Возможные ответы. Потому что дизайнер должен не только красиво нарисовать, но и понимать, как устроен предмет, из чего он сделан и будет ли он прочным. Дизайнеру нужно уметь чертить, работать в 3D-программах, знать свойства материалов и тренировать воображение.

Слово педагога: Почему создание собственных дизайнерских вещей важно для страны? Как это влияет на нашу жизнь?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: Это важно, потому что страна может делать свои уникальные и качественные вещи. Это развивает промышленность, даёт рабочие места и

делает нашу жизнь удобнее благодаря продуманным предметам.

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

Ответы обучающихся.

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 «падают». 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 школьные знания могут пригодиться в будущей работе в сфере культуры и искусства?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Русский язык и литература помогут грамотно писать тексты, сценарии, статьи о выставках или спектаклях; научат понимать произведения, анализировать их и рассказывать другим о книгах, фильмах, картинах.

ИЗО и труд (технология) разовьют воображение, чувство цвета и композиции; пригодятся для создания декораций, костюмов, афиш, дизайна сайтов и даже оформления выставок.

Музыка даст понимание ритма, гармонии, поможет разбираться в разных стилях и жанрах; пригодится для организации концертов, работы с музыкальными коллективами или создания собственных треков.

История и обществознание помогут понять, как развивалось искусство в разные эпохи и почему оно такое, какое есть; научат разбираться в традициях разных народов — это важно для организации фестивалей, выставок, театральных постановок.

Информатика позволит создавать сайты, презентации, работать с графикой и видео; научит использовать современные технологии в искусстве — например, делать 3D-модели или анимацию.

Математика нужна для расчёта бюджета проекта, размеров сцены или выставки, составления расписания; помогает мыслить логически и решать творческие задачи.

Иностранные языки пригодятся для общения с артистами и художниками из других стран, перевода текстов, работы на международных фестивалях.

Обществознание и командная работа научат работать в коллективе, договариваться, организовывать мероприятия и понимать интересы зрителей.

Слово педагога: Верно, друзья! Помните, школьные знания — это не просто оценки в дневнике. Это инструменты, которые помогут стать настоящим профессионалом в любой отрасли! А как мастер-классы, экскурсии и участие в фестивалях помогают понять, чем занимаются специалисты в сфере культуры и искусства?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

На мастер-классе ты не просто смотришь, а делаешь что-то сам: рисуешь, лепишь, создаёшь поделку, учишься играть на необычном инструменте или даже пробуешь себя в театре. Ты понимаешь, какие навыки нужны для этой работы. Видишь, что даже у профессионалов всё получается не сразу — нужно терпение и тренировка.

Во время экскурсии в музей, театр, художественную мастерскую или на концертную площадку ты видишь, как устроена работа изнутри. Узнаёшь, кто готовит выставку, как расставляют экспонаты, как работают осветители и звукорежиссёры. Понимаешь, что в искусстве важна не только творческая часть, но и организация, техника, командная работа.

Можешь задать вопросы специалистам и получить интересные ответы.

На фестивалях царит особая энергия: здесь встречаются артисты, художники, музыканты, зрители. Ты видишь разнообразие профессий: кто-то выступает на сцене, кто-то организует площадку, кто-то создаёт декорации или ведёт мероприятие. Понимаешь, как важно работать в команде и понимать интересы публики. Ощущаешь, как искусство объединяет людей и дарит яркие эмоции.

Слово педагога: Спасибо за интересные рассуждения! Мастер-классы, экскурсии и фестивали — это не просто развлечение. Это возможность «примерить» на себя профессию, увидеть её изнутри и понять, подходит ли она тебе, а ещё — зарядиться вдохновением и узнать, сколько интересного скрыто за кулисами мира культуры и искусства! Какие шаги можно сделать уже сейчас, чтобы подготовиться к будущей профессии, связанной с культурой и искусством?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: школьные предметы, кружки, школы искусств, студии, творческие центры, школы креативных индустрий.

Слово педагога: А теперь представьте, что вам нужно объяснить своему 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 к 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 «Проанализируй и улучши»

Педагог заранее разделил класс на три группы. Задача каждой группы — проанализировать простой предмет из окружающих вещей:

Для чего он нужен? (функция)

Что в нём удобно?

Что в нём неудобно?

Как его можно улучшить?

Для удобства схему ответов можно зачитать или зафиксировать на доске.

Каждая группа придумывает свой улучшенный вариант предмета. Можно быстро нарисовать эскиз на листе бумаги или просто описать словами.

Далее команды презентуют свои предметы в течение 2–3 минут. Один представитель от каждой группы кратко рассказывает, что было неудобно в исходном предмете и команда это исправила. Остальные могут задать вопросы или предложить свои дополнения.

Важно! Помните, что ваши обучающиеся — уникальные личности, обладающие собственным взглядом на вещи. Их ответы могут отличаться от тех примеров, которые даны в подсказках. И, возможно, они могут предложить оригинальные идеи, необычные подходы или нестандартные формулировки. Воспринимайте это позитивно и поддерживайте творческую инициативу обучающихся. Помните, что главная цель — развитие критического мышления и самостоятельности, а не простое воспроизведение готовых шаблонов.

Слово педагога: Ребята, мы с вами уже познакомились с промышленным дизайном и поняли его основной принцип: не только красота, но и удобство, функциональность, одним словом, эргономика — удобство, безопасность, эффективность. Давайте попробуем себя в роли промышленных дизайнеров и проанализируем знакомые нам предметы, а также продумаем, как можно их улучшить.

Каждой команде я называю предмет, а вы в своей команде анализируете его, пользуясь следующей схемой: для чего он нужен, что в нём удобно, а что неудобно — и обсуждаете, как его можно улучшить. Затем вы выбираете представителя, и он кратко рассказывает, что было неудобно в этом предмете и как вы это исправили. Можно даже сделать небольшой эскиз либо просто описать ваш улучшенный предмет словами. Остальные команды могут задавать вопросы или предложить свои дополнения. Вы отлично знаете все эти предметы и их недостатки, так как пользуетесь ими каждый день. Думаю, вам будет интересно придумать, как их улучшить!

Педагог зачитывает пример анализа и разбора предмета.

Пример:

Предмет: пластиковая линейка.

Функция: Мерить длину, чертить прямые линии.

Удобно: Прозрачная, видно цифры, лёгкая.

Неудобно: Скользит по тетради/парте, когда чертишь. Края острые, можно пораниться, доставая линейку из пенала. Цифры часто стираются.

Как можно улучшить: «Линейка-антистресс».

Презентация: Мы придумали линейку с мягкой резиной на обратной стороне, чтобы она не скользила. А ещё добавили магниты по краям, чтобы можно было примагнитить её к доске или скрепить несколько линеек вместе! Также закруглили углы для безопасности и сделали её гибкой, чтобы не ломалась в пенале.

Педагог может выдать командам на своё усмотрение один или несколько предметов.

Варианты предметов для групп:

Шариковая ручка;

Школьный стул;

Стандартная кружка (для чая/воды);

Школьный рюкзак;

Пенал на молнии (текстильный или пластиковый);

Коробка для ланча (пластиковый контейнер).

Команды обсуждают задание.

Подсказка для педагога:

Предмет: шариковая ручка.

Функция: Писать на бумаге, записывать важное на уроках.

Удобно: Пишет на любой бумаге. Недорогая, не жаль потерять.

Неудобно: Когда долго пишешь, рука устаёт, на пальцах остаются вмятины. Часто теряется колпачок. Когда холодно, чернила в стержне начинают плохо писать.

Как можно улучшить: Мы придумали ручку-трансформер. У неё нет колпачка! Стержень прячется внутрь корпуса по щелчку кнопки. А сам корпус мы сделали из мягкого материала с выемками для пальцев, чтобы рука не уставала даже на контрольной!

Предмет: школьный стул.

Функция: На нём можно сидеть во время урока.

Удобно: Он прочный, его сложно случайно сломать. Он лёгкий, можно быстро переставить, если нужно работать в группе.

Неудобно: Спинка слишком прямая и жёсткая, от неё болит спина к концу урока. Сиденье плоское и твёрдое, на нём долго не усидишь — затекают ноги. Ножки стула царапают пол и, бывает, скрипят по полу. Иногда он шатается, потому что болты раскручиваются. Дизайн скучный, все стулья одинаковые.

Как можно улучшить: Мы сделали спинку не ровной, а выгнутой, чтобы она поддерживала спину. Сиденье у нас не плоское, а с выемкой и наклоном. На таком стуле сидеть гораздо

удобнее, спина не устаёт. Наш стул можно настроить под свой рост! Если ты высокий — поднимаешь сиденье, если низкий — опускаешь. И ещё мы придумали подставку для ног, которая тоже двигается. Мы надели на ножки стула мягкие резиновые набалдашники. Теперь он не скрипит, когда на нём немного покачаешься, и не царапает пол! В классе станет тише.

Предмет: Стандартная кружка (для чая/воды).

Функция: Можно наливать горячие и холодные напитки и пить из неё.

Удобно: В неё помещается много жидкости. У неё есть ручка, за которую удобно держаться. Она простая и недорогая.

Неудобно: Если налить полную кружку чая, то нести её неудобно — он выплёскивается через край. Если уронить, она разобьётся на острые осколки. От горячего чая нагреваются стенки, кружку неприятно держать в ладонях.

Как можно улучшить: Мы сделали кружку-непроливайку! Мы придумали крышку! Теперь, если ты бежишь по коридору или едешь в автобусе, чай не выплеснется. Крышка плотно закрывается, а чтобы попить, нужно просто нажать на кнопочку. Мы сделали кружку с двойными стенками! Теперь снаружи она всегда остаётся холодной, даже если внутри кипяток. И чай в ней долго остаётся горячим! Мы сделали саму кружку из прочного пластика — если уронишь, она не разобьётся!

Предмет: Школьный рюкзак.

Функция: Носить учебники, тетради, пенал, сменную обувь, форму и личные вещи.

Удобно: Руки остаются свободными. В него влезает много всего. Есть кармашки для мелочей (телефон, ключи, проездной).

Неудобно: Очень тяжёлый! От него болят плечи и спина. Если лямки тонкие, они сильно врезаются в плечи. Спинка жёсткая и твёрдая, спина потеет и чешется. Внутри всё перемешивается: учебники мнутся, еда пачкает тетради. В дождь всё внутри намокает. Вечером меня не видно на дороге.

Как можно улучшить: Мы сделали спинку из сетки! Теперь между рюкзаком и спиной есть воздух, и она не потеет. А на лямках у нас мягкие подушечки, чтобы они не резали плечи. Мы встроили в рюкзак светящиеся полоски. Вечером, когда идешь домой, каждый водитель будет видеть тебя издалека. Мы убрали молнию! Чтобы закрыть рюкзак, нужно просто скрутить верх и застегнуть пряжкой. Если пойдёт дождь, вода точно не попадёт внутрь.

Предмет: Пенал на молнии (текстильный или пластиковый).

Функция: Аккуратно хранить ручки, карандаши, ластик, фломастеры, линейку и другие мелкие школьные принадлежности в одном месте.

Удобно: Вся канцелярия собрана вместе, и ничего не теряется.

Неудобно: Молния постоянно заедает или ломается (бегунок слетает). Долго открывать и закрывать, особенно на холоде. Если положить длинные предметы (линейку, циркуль), они

рвут ткань или не влезают. Внутри всё перемешивается, приходится долго искать нужную ручку. Если ручка потечёт внутри — всё испачкается, а ткань трудно отстирать.

Как можно улучшить: Мы сделали внутри резинки-держатели! Теперь ручки не катаются по всему пеналу. Карандаш лежит здесь, ручка — там. Всё на виду, и ничего не теряется. Мы сделали пенал из такой ткани, как дождевик! Если ручка внутри потечёт или ты прольёшь воду — всё останется чистым и сухим. Тетради и учебники в рюкзаке не пострадают. Мы встроили в пенал маленькую «метку». Если ты потерял его в классе или оставил в столовой, можно нажать кнопку на телефоне, и пенал подаст сигнал! Его очень легко найти.

Предмет: Коробка для ланча (пластиковый контейнер).

Функция: Хранить еду (бутерброды, салат, фрукты), чтобы взять её из дома в школу.

Удобно: Можно взять еду из дома, а не есть в столовой. В неё помещается много еды. Она защищает еду от пыли и грязи в рюкзаке.

Неудобно: Крышка прилегает неплотно, суп или соус вытекают в рюкзак и портят учебники!

Контейнер занимает много места в рюкзаке, когда пустая.

Как можно улучшить: Мы придумали крышку с силиконовым уплотнителем, которая не просто накрывает, а защёлкивается по всему периметру с помощью четырёх замков, а ещё — крышку с винтовой резьбой, как у банки. У нашего контейнера есть маленький кармашек внутри для соуса, чтобы котлета не раскисла! А в крышку мы встроили ложечку, которая складывается и не гремит.

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! Вы отлично поработали! Как здорово иногда выходить за рамки привычного и фантазировать. На своих собственных идеях вы увидели, как важно не просто мечтать, но и в творческом порыве не забывать о целях, задачах и командной работе.

Заключительная часть

Подведение итогов занятия

Слово педагога: Мы с вами сегодня посетили мир творческой индустрии, увидели, что искусство проявляется не только в музеях и театрах, но и в предметах и пространствах, которые окружают нас, а творческие способности позволяют создавать новые культурные и художественные решения. И 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: Чем промышленный дизайн отличается от обычного искусства?

Ответы обучающихся. Возможный ответ: Промышленный дизайн делает красивые и удобные вещи для всех, а искусство — выражает чувства и идеи автора для зрителя.

Слово педагога: Хотели бы вы развивать творческое направление? Думал ли уже кто-то из вас серьёзно связать свою жизнь с творчеством? Какой первый шаг к этой сфере вы реально можете сделать уже в этом году?

Ответы обучающихся. Подсказка для педагога:

Выбрать дополнительное образование, связанное с творческими направлениями;

Узнавать о творческих конкурсах, конференциях и олимпиадах;

Посещать музеи, выставки, экскурсии, дома творчества;

Посмотреть видеоуроки в интернете об интересующих направлениях и попробовать сделать свой первый проект;

Почитать книги о знаменитых дизайнерах и их работах, чтобы вдохновиться;

Обсудить с педагогом или родителями, какие кружки или курсы есть в нашем городе/регионе по творчеству.

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 33 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 34–36 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! Вы узнали, как устроен мир искусства и культуры, сколько в нём разнообразных профессий и направлений, попробовали сами придумывать и создавать что-то необычное. Теперь вы понимаете, что за каждой классной выставкой, спектаклем или даже новым чайником и городским пространством стоит не только вдохновение, но и умение планировать, работать в команде и думать о других людях. Искусство делает нашу жизнь ярче, а нас самих интереснее, глубже и позволяет видеть необычное в самых простых вещах.

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!