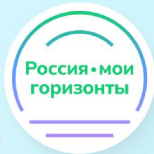

Россия творческая

Тема 29

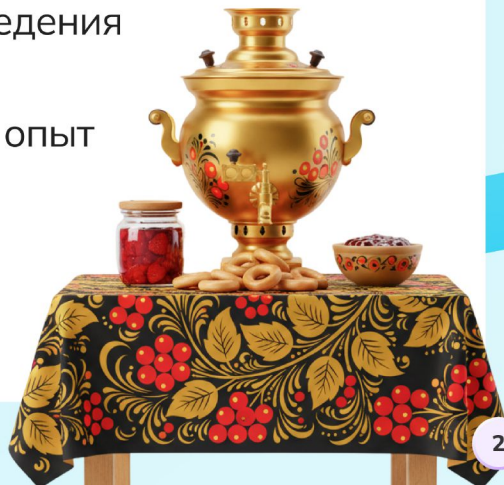
Культура и искусство

Культура —

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

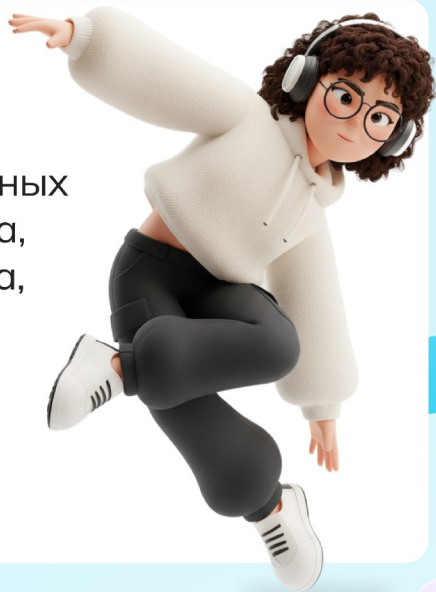
Культура помогает сохранять и передавать опыт от поколения к поколению.

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.

Игра-разминка
«Правда или вымысел»

Утверждение 1

Все художники работают
только с холстом
и красками.

Вымысел

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

Утверждение 2

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

Утверждение 2. Ответ

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.

Утверждение 3

Российские мультфильмы популярны только в нашей стране.

Вымысел

Например, мультсериал «Маша и Медведь» показывают в более чем 100 странах, мультсериал «Смешарики» покорил 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.

Утверждение 4

В России нет современных концертных площадок мирового уровня.

Утверждение 4. Ответ

РОССИЯ —
МОИ ГОРИЗОНТЫ

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.

Утверждение 5

Российская балетная школа считается одной из сильнейших в мире.

Утверждение 5. Ответ

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.

Утверждение 6

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.

Утверждение 7

В российских музеях
нельзя увидеть
современные технологии.

Утверждение 7. Ответ

РОССИЯ —
МОИ ГОРИЗОНТЫ

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.

Утверждение 8

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

Утверждение 8. Ответ

Правда!

В стране проходят кинофестивали, театральные форумы, музыкальные фестивали и арт-проекты, в которых участвуют в том числе и представители из разных стран. Например, «Мир Сибири» — международный фестиваль этнической музыки и ремёсел в сибирской деревне, Международный театральный фестиваль им. А. П. Чехова, молодёжный образовательный форум с культурной программой «иВолга», мультижанровый поп-фестиваль VK Fest, Московский международный кинофестиваль и другие.

Утверждение 9

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.

Утверждение 10

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.

Утверждение 11

Понимание аудитории
важно для создания
успешного культурного
проекта.

Утверждение 11. Ответ

Правда!

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

Утверждение 12

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.

Утверждение 13

Культурные проекты
сегодня могут объединять
сразу несколько
направлений.

Утверждение 13. Ответ

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.

Утверждение 14

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

Утверждение 14. Ответ

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.

Список задач для групповой работы

- Разработать концепцию своего направления или проекта
- Придумать название и тему
- Определить цели и ключевую аудиторию
- Продумать основные элементы
- Продумать технологии и инновации, которые будут использованы
- Обсудить, какие именно специалисты помогут реализовать проект с творческой точки зрения
- Описать предполагаемый результат

культура

искусство

творчество

художник

музыкант

писатель

артист

цифровое искусство

промышленный дизайн

выставка

литература

фестиваль

концерт

воображение

идея

концепция

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

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.

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.

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).