

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. Ю.К. КАРАКЕТОВА а. ЭЛЬТАРКАЧ»

 УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МБОУ «СОШ а. Эльтаркач»
Х.Б. Боташева

09.04.2025г.

**Скачанный материал урока «Россия – мои горизонты»
на тему: «Россия креативная: искусство и дизайн»
на 10.04.2025г.**

2025г.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. Ю.К. КАРАКЕТОВА а. ЭЛЬТАРКАЧ»

 УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МБОУ «СОШ а. Эльтаркач» _____
Х.Б. Боташева

09.04.2025г.

**Скачанный материал урока «Россия – мои горизонты»
на тему: «Россия креативная: искусство и дизайн»
на 10.04.2025г.
6 класс**

2025г.

Тема 29

Введение

Подготовка к занятию

Для проведения занятия рекомендуется заранее подготовить материалы/слайды, карточки для игр, разделить класс на три группы, а также попросить обучающихся подготовить рабочие тетради, карандаши и ручки для заполнения материалов (подробности заданий — в соответствующей части сценария).

Введение

Слово педагога: Добрый день, ребята! Сегодня у нас необычное занятие! Мы отправимся в мир, где рождаются идеи, где воображение превращается в реальность, а обычные вещи становятся настоящими произведениями искусства. Но прежде чем мы откроем эту дверь, давайте попробуем угадать, о чём пойдёт речь.

Педагог задаёт вопросы и, если есть такая возможность, сопровождает их слайдами презентации «Искусство и дизайн».

Слово педагога: Как вы думаете, что общего у картины в музее, логотипа на вашей одежде и афиши любимого фильма?

Ответы обучающихся. Возможный ответ: Все они созданы, чтобы вызывать эмоции, привлекать внимание и передавать идеи.

Слово педагога: А что объединяет старинное ювелирное украшение, стильный автомобиль и оформление вашей школьной тетради?

Ответы обучающихся. Возможный ответ: Их объединяет сочетание красоты и функциональности — все они созданы с заботой о внешнем виде и удобстве использования.

Слово педагога: Кто-то создаёт скульптуры, а кто-то — компьютерные игры. Кажется, это совсем разные вещи, но все они принадлежат к одной сфере. Какой?

Ответы обучающихся. Возможный ответ: Все они относятся к сфере искусства и дизайна, где творчество и технологии помогают создавать что-то новое и удивительное.

Затем педагог выводит на экран слайд с надписью «Искусство и дизайн» или записывает на доске тему занятия: «Россия креативная: искусство и дизайн».

Слово педагога: Верно! Мы поговорим про **искусство и дизайн** — сферы, которые окружают нас повсюду. Давайте запишем тему занятия в тетради: **«Россия креативная: искусство и дизайн»**.

Если на предыдущих занятиях заполняли карту среды, то на данном занятии также необходимо заложить время на её заполнение. Возможный вариант слов педагога в случае заполнения карты — ниже.

Слово педагога: Сегодня мы начинаем работу над новой картой. Откройте тетрадь и сделайте разворот с заголовком «Креативная среда». Мы познакомимся с отраслями «Искусство» и «Дизайн» и узнаем, какую роль они играют в современной жизни.

Слово педагога: А как вы думаете, чем искусство отличается от дизайна?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Искусство — это про красоту и эмоции, а **дизайн** — про удобство и пользу.

В искусстве можно выражать свои чувства, а в дизайне важно, чтобы вещь была не только красивой, но и удобной.

Картины и музыка — это искусство, а одежда, мебель и логотипы — это дизайн.

Слово педагога: Молодцы! Вы правильно уловили суть!

Педагог выводит на экран слайд с определениями и/или зачитывает их:

Искусство — это творчество, через которое люди выражают свои чувства, идеи и красоту с помощью музыки, живописи, театра, кино и других форм.

Дизайн — это создание удобных и красивых вещей, от одежды и мебели до сайтов и городских пространств.

Слово педагога: Искусство и дизайн — это как две стороны одной медали. Они разные, но тесно связаны. Искусство вдохновляет, а дизайн делает это вдохновение частью нашей повседневной жизни. Например, художник пишет картину, а дизайнер может использовать её элементы в интерьере, упаковке или даже в моде. Вместе они создают мир, который становится красивее, удобнее и интереснее. Сегодня этот экономический сектор всё чаще называют **креативной индустрией**.

Сегодня мы узнаем много нового о профессиях этого сектора. Мы будем заниматься творчеством, разгадывать интересные задания и даже попробуем себя в роли специалистов этой индустрии! А знакомство с ней я предлагаю начать с видеоролика. Смотрите внимательно, потом я задам вам вопросы, ответив на которые ваша команда может набрать первые баллы!

Видеоролик о среде и отрасли

Текст видеоролика:

Вы смотрите этот ролик благодаря труду сценаристов, операторов, режиссёров, монтажёров, графических дизайнеров и аниматоров. Все они часть огромного мира искусства и дизайна. Работники этой сферы создают фильмы, компьютерные игры и цифровые выставки. Всё то, что делает нашу жизнь ярче. Представляете, в нашей стране более 640 театров, 3 500 музеев и 1 000 галерей.

Искусство и дизайн присутствуют повсюду. На сцене и в кино, на экранах гаджетов и в городской среде. Архитекторы и художники-дизайнеры придумывают и воплощают в жизнь самые смелые идеи. Так появляются знаковые здания, узнаваемые логотипы, зрелищные спецэффекты в фильмах и анимации. В этой сложной и интересной сфере много разных направлений.

Одно из них — изобразительное искусство. Это живопись, скульптура, графика и фотография, которые вызывают у зрителя эмоции, заставляя размышлять. Так картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» рассказывает о тяжёлой работе простых людей и вызывает сочувствие. А полотно Виктора Васнецова «Богатыри» передаёт силу и мужество.

Ещё одно направление — исполнительское искусство. Театр, музыка, танец, опера и цирк. Россия в лидерах и здесь. Например, наша балетная школа — одна из лучших на планете. А произведения Петра Ильича Чайковского, такие как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» исполняются ведущими мировыми оркестрами.

Кино и анимация — это тоже искусство, которое дарит эмоции и вдохновение и малышам, и взрослым. Российские компании активно развивают производство фильмов, анимации и видеоигр. Но хорошие эмоции мы можем получать не только от доброго кино, а например, от того, что пьём чай из красивой кружки. Этим занимается сфера дизайна.

И здесь также очень много направлений. Промышленный дизайн охватывает широкий круг вещей — от стульев до смартфонов. Графический — отвечает за логотипы, упаковки и рекламу. А дизайн интерьеров делает пространство уютным и удобным. А мода — это искусство, которое мы носим на себе. Одежда и ткани не только формируют стиль, но и отражают дух времени.

Отечественные модельеры создают бренды, которые набирают популярность в стране и за её пределами. В 2025 году на Московской неделе моды свои коллекции представили около 200 дизайнеров. Россия — уникальная и большая страна. Дом 190 национальностей. У каждого свой язык, своя культура, поэтому наше наследие такое многогранное.

Современные дизайнеры до сих пор вдохновляются изделиями декоративно-прикладного искусства — гжельской керамикой, рисунками павловопосадских платков и переливами украшений из самоцветов уральских мастеров. Технологии меняют восприятие искусства.

Сегодня это не только холсты и сцена, но и цифровые галереи, виртуальные музеи, 3D-выставки и световые шоу.

Один из примеров — мультимедийные исторические парки «Россия — моя история». Они работают в 26 городах страны, транслируя события прошлого с помощью интерактивных экранов, проекций и 3D-реконструкций. За этим стоят 3D-дизайнеры, специалисты, превращающие идеи в объёмные визуальные образы.

Они создают модели зданий, исторических персонажей и целых эпох. Будущее этой сферы за теми, кто не боится экспериментировать, осваивать новые технологии и воплощать креативные идеи. Искусство и дизайн всегда ищут новые формы.

Обсуждение ролика

Слово педагога: Ребята, мы узнали много нового из этого ролика. А теперь давайте проверим, насколько внимательно вы его смотрели и как хорошо запомнили информацию. В начале занятия я разделил(а) вас на команды. Теперь я буду по очереди задавать вопросы командам, а вы — быстро и дружно обсуждать ответы. Помните, что за каждый правильный ответ вы получаете балл, а если затрудняетесь, право ответа перейдёт к другой команде. Готовы? Тогда начинаем!

Педагог пользуется презентацией «Вопросы для викторины», демонстрируя слайды по очереди. Если показать слайды нет возможности, педагог читает вопросы.

Вопросы для викторины:

Кто работает над созданием видеороликов?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: сценаристы, операторы, режиссёры, дизайнеры, монтажёры, аниматоры.

Что создают специалисты в сфере искусства и дизайна, кроме видеороликов?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: компьютерные игры, мультфильмы, цифровые выставки.

Какие направления включает изобразительное искусство?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: живопись, скульптура, графика, фотография.

Какая картина Ильи Репина рассказывает о тяжёлой работе простых людей?

Ответы обучающихся. Верный ответ: «Бурлаки на Волге».

Какие балеты Петра Чайковского известны во всём мире?

Ответы обучающихся. Верные ответы: «Лебединое озеро», «Щелкунчик».

Приведите примеры традиционных изделий прикладного народного творчества, которые создают мастера в России.

Ответы обучающихся. Возможные ответы: гжельская керамика, павловопосадские платки, сибирские изделия из дерева и камня.

Что создаёт промышленный дизайн?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: предметы, которыми мы пользуемся ежедневно: стулья, смартфоны и т. д.

Какой проект позволяет погрузиться в историю России с помощью современных технологий?

Ответы обучающихся. Верный ответ: проект «Россия — моя история».

Кто создаёт 3D-модели для мультимедийных проектов?

Ответы обучающихся. Верный ответ: 3D-дизайнеры.

Слово педагога: Молодцы! Вы отлично справились с вопросами. Давайте подсчитаем баллы и узнаем, какая команда лидирует.

Педагог подсчитывает баллы команд, записывает их на доске, объявляет победителя или сообщает, что в этой викторине победила дружба.

Слово педагога: Но это только начало! В течение занятия у вас ещё будет возможность проявить себя и заработать дополнительные баллы. Помните: главное — это не победа, а новые знания и умение работать в команде.

А теперь давайте вместе подумаем над одним интересным вопросом. Он не требует точного ответа, но заставит нас поразмышлять. Как вы думаете, почему в современном мире искусство и дизайн всё чаще используют цифровые технологии, такие как 3D-моделирование или виртуальная реальность? Как это меняет наше восприятие искусства и дизайна? Кто хочет поделиться своими мыслями?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Цифровые технологии делают искусство и дизайн более доступными. Например, можно посетить виртуальный музей, не выходя из дома.

С помощью 3D-моделирования можно создавать то, что невозможно в реальности, например фантастические миры или исторические реконструкции.

Это делает искусство и дизайн более интерактивными. Мы можем не просто смотреть, но и взаимодействовать с объектами, как в проекте «Россия — моя история».

Цифровые технологии помогают сохранить искусство. Например, можно создать цифровую копию древней скульптуры, чтобы её могли увидеть люди по всему миру.

Это делает искусство и дизайн более современными и интересными для нас, мы привыкли к технологиям.

Слово педагога: Отлично! Действительно, цифровые технологии открывают новые возможности для искусства и дизайна, делая их более доступными, интерактивными и современными. А это значит, что у вас как у будущих специалистов есть огромное поле для творчества и экспериментов!

Основная часть

Игра-разминка

Слово педагога: Ребята, сейчас мы сыграем в игру, которая поможет вам лучше разобраться в профессиях, связанных с искусством и дизайном! Я буду называть слова, которые связаны с этими отраслями. Ваша задача — за 1 минуту (или 30 секунд) назвать как можно больше профессий, которые ассоциируются с каждым словом, и объяснить, чем занимаются эти специалисты.

Например, если я скажу: «Кинокамера», — вы можете ответить: «Оператор — человек, который снимает фильмы и видео». А какие ещё профессии вы можете назвать?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Режиссёр управляет съёмочным процессом и актёрами.

Осветитель настраивает свет для правильного кадра.

Монтажёр собирает отснятый материал и создаёт из него целостную историю.

Гримёр делает макияж актёрам.

Слово педагога: Верно! Будьте внимательны! Если ваша команда отвечает правильно — получает 1 балл. Если затрудняетесь ответить и не успеваете в отведённое время — ход переходит к другой команде. Победит команда, набравшая больше всего баллов Готовы? Тогда начинаем!

Педагог называет слова, связанные с искусством и дизайном. Можно использовать не все предложенные слова, а выбрать те, которые лучше соответствуют уровню подготовки и интересам обучающихся. Также есть возможность по желанию изменить время на раздумья в зависимости от уровня подготовленности класса. Если обучающиеся лучше знакомы с одной из областей, например музыкой или изобразительным искусством, можно акцентировать внимание на этих направлениях. Также при необходимости можно добавить свои примеры, чтобы игра была более увлекательной и понятной для обучающихся.

Список слов для педагога:

Картина

Театр

Мода

Графика

Скульптура

Мелодия

Цирк

Архитектура
Фотография
Иллюстрация
Декорация
Танец
Анимация
Шрифт
Витраж

Подсказка для педагога. Возможные ответы:

Приведённые ниже профессии — лишь примеры возможных ассоциаций. Обучающиеся могут предлагать свои варианты. Если эти варианты логичны и действительно связаны с данным словом, они считаются правильными.

Картина

Художник создаёт произведения искусства.

Искусствовед изучает и анализирует живопись.

Реставратор восстанавливает старые картины.

Галерист организует выставки картин.

Иллюстратор рисует изображения для книг и журналов.

Театр

Артист театра играет роли на сцене.

Режиссёр ставит спектакли.

Костюмер создаёт одежду для актёров.

Драматург пишет пьесы.

Звукорежиссёр отвечает за звуковое оформление спектакля.

Мода

Дизайнер одежды придумывает новые модели одежды.

Модельер шьёт одежду по эскизам.

Визажист создаёт образы с помощью макияжа.

Стилист подбирает одежду и аксессуары.

Фотограф снимает модные показы и фотосессии.

Графика

Графический дизайнер разрабатывает логотипы и макеты.

CG-художник создаёт изображения, анимацию, визуальные эффекты и 3D-модели с помощью специальных программ.*

Иллюстратор рисует графические образы.

Дизайнер интерфейсов проектирует удобные цифровые продукты.

Каллиграф работает с художественным написанием букв.

***CG** расшифровывается как **Computer Graphics** (компьютерная графика).

Скульптура

Скульптор создаёт трёхмерные произведения искусства.

Реставратор восстанавливает старые скульптуры.

Архитектор использует элементы скульптуры в зданиях.

Декоратор создаёт скульптурные элементы для театров и выставок.

Ландшафтный дизайнер использует скульптуру в оформлении парков.

Мелодия

Композитор пишет музыку.

Певец исполняет вокальные произведения.

Музыкант играет на музыкальных инструментах.

Саунд-продюсер создаёт аранжировки и обрабатывает звук.

Цирк

Артист цирка — это мастер, который развлекает зрителей, выполняя трюки, акробатические номера, жонглирование или работая с животными.

Акробат выполняет сложные трюки.

Жонглёр мастерски бросает и ловит предметы.

Дрессировщик обучает животных цирковым номерам.

Клоун развлекает публику смешными номерами.

Конферансье ведёт цирковые представления.

Архитектура

Архитектор проектирует здания и сооружения.

Инженер-конструктор рассчитывает прочность зданий.

Урбанист анализирует развитие городских пространств.

3D-визуализатор создаёт цифровые модели архитектуры.

Фотография

Фотограф делает снимки.

Фоторедактор обрабатывает изображения.

Арт-директор руководит фотопроектами.

Иллюстрация

Иллюстратор рисует картинки для книг.

Концепт-художник придумывает персонажей для фильмов и игр.

CG-художник создаёт иллюстрации в цифровом формате.

Дизайнер обложек оформляет книги и журналы.

Декорация

Театральный художник оформляет сцены спектаклей.

Декоратор кино создаёт антураж для фильмов.

Дизайнер интерьеров оформляет жилые и рабочие пространства.

Стрит-арт художник создаёт уличные росписи.

Танец

Танцовщик исполняет хореографические номера.

Балетмейстер ставит танцевальные спектакли.

Костюмер создаёт наряды для танцоров.

Хореограф придумывает танцевальные движения.

Оператор снимает видеоклипы и танцевальные шоу.

Анимация

Аниматор создаёт мультфильмы.

Художник разрабатывает образы персонажей.

3D-моделлер делает компьютерные модели.

Сценарист пишет истории для мультфильмов.

Звукорежиссёр озвучивает персонажей и добавляет музыку.

Шрифт

Каллиграф красиво пишет вручную.

Шрифтовой дизайнер разрабатывает новые шрифты.

Верстальщик оформляет тексты в книгах и журналах.

Типограф работает с набором и печатью текстов.

Редактор следит за оформлением текстов в СМИ.

Витраж

Витражист создаёт цветные стеклянные композиции.

Реставратор восстанавливает старые витражи.

Художник-декоратор использует витражи в интерьере.

Архитектор включает витражные элементы в дизайн зданий.

Слово педагога: Ребята, вы отлично справились!

Педагог записывает на доске количество баллов за игру и общее количество баллов.

Слово педагога: Итак, по результатам двух игр побеждает команда... / победила дружба! А мы продолжаем. Мы увидели, как много разных профессий существует в мире искусства и дизайна. Художники, скульпторы, модельеры, архитекторы, графические дизайнеры — каждый из них создаёт что-то уникальное, что остаётся в истории или становится частью нашей повседневной жизни.

Но как выглядят будни этих специалистов? Как они превращают идеи в реальные проекты? Давайте посмотрим, как работают профессионалы, и познакомимся с их миром ближе!

Видеоролик о предприятии

Обсуждение ролика

Слово педагога: Давайте обсудим, что мы увидели и какие мысли у вас возникли. Какая из профессий в области искусства и дизайна показалась вам наиболее интересной и почему?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Как, на ваш взгляд, такие профессии, как фотограф и иллюстратор, могут влиять на наше восприятие мира?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Фотографы и иллюстраторы помогают замечать красоту в повседневной жизни.

Они могут привлекать внимание к важным проблемам, используя образы и символы.

Через искусство можно показать необычные взгляды на привычные вещи и расширить кругозор.

Слово педагога: Какие качества делают художника или артиста успешным в профессии? Как можно развивать эти качества в себе?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Творческое мышление можно развивать, пробуя новые техники, стили, экспериментируя.

Трудолюбие — успех приходит к тем, кто много практикуется и не сдаётся перед сложностями.

Умение видеть детали — художники замечают нюансы, которые делают работы живыми и интересными.

Слово педагога: Как вы считаете, насколько важна конкуренция в творческих профессиях? Может ли она быть как положительным, так и отрицательным фактором?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Конкуренция помогает становиться лучше, развиваться и искать новые идеи.

Она мотивирует художников и дизайнеров постоянно совершенствоваться.

Но иногда конкуренция может приводить к стрессу или копированию чужих идей вместо поиска собственного стиля.

Слово педагога: Может ли искусство быть способом выражения личных эмоций и переживаний? Как это может помочь людям справляться с трудными ситуациями?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Через искусство можно выразить чувства, которые сложно описать словами.

Оно помогает пережить трудные моменты, создавая что-то значимое и личное.

Картины, музыка, театр могут вдохновлять других, дарить надежду и поддержку.

Слово педагога: Ребята, вы правы. Искусство — это не только красота, но и способ взаимодействия с миром. Чтобы создавать уникальные произведения, художникам, дизайнерам и артистам важно разбираться в самых разных науках. Какие именно знания помогают специалистам креативных профессий? Узнаем из следующего ролика. Внимание на экран!

Видеоролик о направлениях образования

Текст видеоролика:

Представьте, что весь мир — это чистый холст, а вы держите в руках кисть. Или что перед вами пустая сцена, а в голове уже звучит музыка, появляются герои, оживают истории. Именно так начинается путь в мир искусства и дизайна. И начинается он со школьной скамьи!

Кажется, что уроки — это просто параграфы, задачи и контрольные, но на самом деле именно они закладывают основу будущей профессии. **Изобразительное искусство** развивает чувство композиции, цвета и формы. Это необходимо художникам, иллюстраторам и дизайнерам. **Математика**, хоть и может казаться далёкой от творчества, играет важную роль. Музыканты и дирижёры опираются на ритм и тактовый размер, а мультимедийные художники применяют геометрию для построения 3D-моделей.

Информатика открывает новые возможности в искусстве. Художники и иллюстраторы работают в графических редакторах, а фотографы используют программы для обработки снимков.

А если уже сейчас хочется сделать первый набросок своей будущей профессии? Тогда стоит выбрать подходящий профильный класс. Если вам близки истории, эмоции и творчество, **гуманитарный профиль** поможет получить нужные знания. Если хочется совмещать искусство с технологиями, то **технологический профиль** — отличный вариант. Здесь углублённая математика и информатика станут фундаментом для будущих 3D-дизайнеров, аниматоров и художников по спецэффектам.

Но не только школьные уроки могут раскрыть таланты. На помощь приходит дополнительное образование — кружки технического и художественного творчества. Художественные студии помогут развить навыки рисования, понять основы композиции, работы с цветом и светом, а также познакомиться с народным художественным творчеством. Эти знания пригодятся будущим иллюстраторам, дизайнерам и художникам по спецэффектам.

Занятия по графическому дизайну научат создавать логотипы, афиши и другие визуальные материалы. А в кружках технического творчества можно освоить **2D и 3D-моделирование**, научиться работать с системами автоматизированного проектирования, создавать

персонажей, анимацию и даже целые виртуальные миры.

Таланты нужно не только развивать, но и показывать! В этом помогают конкурсы и фестивали. Их у нас в стране очень много. Например, **Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»** — это масштабное событие, где школьники со всей страны демонстрируют свои творческие достижения в музыке, танцах, театре и других направлениях. Участие в таких проектах помогает не только раскрыть таланты, но и поверить в себя, а также получить обратную связь от профессионалов.

Чтобы мечта о профессии в сфере искусства стала реальностью, можно задуматься о дополнительном предпрофессиональном образовании. Диплом художественной или музыкальной школы может значительно повысить шансы на поступление в профильные вузы. Там абитуриенты проходят творческие конкурсы, а портфолио с наградами за победы в конкурсах и олимпиадах становится важным преимуществом. Документы об окончании художественной или музыкальной школы нередко дают дополнительные баллы или даже возможность поступить на особых условиях.

Мир искусства и дизайна огромен, и в нём есть место каждому, кто готов создавать, пробовать, воплощать идеи в реальность. Почему бы не превратить свою мечту в произведение искусства?

Обсуждение ролика

Комментарий для педагога: обсуждение ролика — необязательная часть занятия. Если времени недостаточно, можно пропустить этот блок.

Слово педагога: Ребята, а может, у вас уже есть опыт создания собственных дизайн-проектов?

Может быть, вы разрабатывали плакаты для школьных мероприятий, создавали эскизы костюмов или пробовали себя в роли актёров? А кто-нибудь из вас фантазировал о том, каким мог бы быть логотип вашей любимой газировки или видеоигры? А может быть, вы уже разработали логотип для собственного бренда одежды или аксессуаров? Поделитесь своими идеями!

Ответы обучающихся.

Слово педагога: А какие школьные предметы, на ваш взгляд, особенно полезны для будущих специалистов в области искусства и дизайна? Почему?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Изобразительное искусство помогает развить навыки рисования и композиции.

Труд учит работать с разными материалами, создавать макеты.

Литература и история дают вдохновение, расширяют кругозор.

Математика важна для архитекторов, графических дизайнеров, анимации.

Информатика помогает осваивать цифровые инструменты для дизайна и анимации.

Слово педагога: О каких образовательных возможностях вы узнали из ролика? Где можно развить навыки для работы в сфере искусства и дизайна?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Можно поступить в колледжи и вузы, где обучают архитектуре, дизайну, театральному искусству.

Существуют онлайн-курсы по графическому дизайну, анимации, фотографии.

Слово педагога: Как дополнительное образование может помочь подготовиться к карьере в искусстве и дизайне?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Художественная школа или студия поможет освоить основы рисования, композиции и работы с цветом.

Кружки технического творчества научат работать с 2D и 3D-моделированием, анимацией и цифровым дизайном.

Кино- и фотостудии дадут навыки создания визуальных историй, съёмки и монтажа.

Театральная студия, вокальные курсы, школьные театры — развивают сценическое искусство, актёрские и режиссёрские навыки, которые могут пригодиться, например, в сфере анимации или постановочного дизайна.

Слово педагога: Искусство и дизайн окружают нас повсюду — в архитектуре, моде, кино, музыке, иллюстрациях, театре и многом другом. Это сферы, где важны не только талант и воображение, но и умение работать с идеями, анализировать, искать новые решения. А сейчас мы попробуем сами погрузиться в мир искусства и дизайна! Вам предстоит групповая работа, в которой вы сможете проявить креативность и поработать над интересными заданиями.

Групповая работа

Цель работы — развитие устной речи, аналитического мышления и понимания роли искусства и дизайна в повседневной жизни.

Слово педагога: Ребята, давайте попробуем взглянуть на искусство и дизайн по-другому.

Представьте, что ваша команда — это настоящая творческая студия! Каждая группа получит карточку с одним направлением. Ваша задача — подготовить необычную презентацию. Вам нужно:

рассказать, **как ваше направление влияет на людей;**

назвать **места, где мы с ним сталкиваемся** в жизни;

перечислить **профессии, связанные с этим направлением;**

а затем **показать мини-сценку**, чтобы всем стало ясно, насколько это важно!

На всё у вас пять минут. Вы можете использовать зарисовки, пантомиму, короткую сценку или устное объяснение, чтобы сделать рассказ ярче. Используйте воображение, не бойтесь творить!

Подсказка для педагога. Примерная презентация команд,

Обратите внимание: это лишь один из возможных вариантов ответа. Обучающиеся могут предлагать свои решения — важно, чтобы они логично объясняли свою точку зрения.

Архитектура

Как архитектура влияет на жизнь людей? Без удобных зданий, мостов и улиц было бы сложно передвигаться и жить комфортно.

Где мы встречаем архитектуру каждый день? Школа, дома, мосты, парки, общественные здания.

Какие профессии связаны с архитектурой? Архитектор, градостроитель, реставратор, дизайнер интерьеров, строитель.

Идеи для презентации: Один обучающийся играет архитектора, который объясняет заказчику, почему нельзя построить дом без окон, а другой — показывает, как неудобно жить в тёмной комнате.

Мода

Как мода влияет на жизнь людей? Одежда помогает самовыражаться, создаёт комфорт и подчёркивает стиль человека.

Где мы встречаем моду каждый день? В одежде, аксессуарах, магазинах, показах мод.

Какие профессии связаны с модой? Дизайнер одежды, модельер, стилист, портной, фешен-фотограф.

Идеи для презентации: Один обучающийся играет модельера, а другой — клиента, которому нужно подобрать идеальный наряд для важного события.

Кино

Как кино влияет на жизнь людей? Фильмы развлекают, обучают и заставляют задумываться.

Где мы встречаем кино каждый день? В кинотеатрах, на телефоне, в интернете.

Какие профессии связаны с кино? Режиссёр, артист кино, оператор (кинооператор), сценарист, художник по костюмам.

Идеи для презентации: Один обучающийся играет режиссёра, который объясняет актёру, как правильно передать эмоции в кадре, а другой — изображает съёмку фильма.

Если позволяет время, педагог может предложить обучающимся задать вопросы командам после их выступления, чтобы вовлечь всех в обсуждение.

Слово педагога: Отличная работа, ребята! Вы не только рассказали, но и показали, как искусство и дизайн связаны с нашей жизнью. Теперь представьте, если бы не было архитекторов, как выглядели бы наши города? Если бы не существовало моды, все ходили бы в одинаковой одежде? А если бы не было кино, как бы мы узнавали истории и переживали за

героев?

Каждое направление играет важную роль в жизни. Спасибо вам за творчество и креативность!

Заключительная часть

Подведение итогов. Рефлексия

Слово педагога: Ребята, сегодня мы вместе погрузились в мир искусства и дизайна! Мы узнали, какие профессии связаны с творчеством, как они формируют облик окружающего мира и какие навыки необходимы специалистам в этой сфере. Вы показали свою креативность, фантазию и командную работу.

Давайте теперь подведём итоги занятия и обсудим, что нового вы узнали и как это может повлиять на ваше восприятие искусства и дизайна в будущем.

Педагог может выбрать вопросы в зависимости от вовлечённости обучающихся и оставшегося времени.

Вопросы для обсуждения:

Какую профессию в сфере искусства и дизайна вы считаете самой креативной и почему?

Какие открытия вы сделали для себя сегодня? Возможно, узнали о профессиях, о которых раньше не слышали?

Что вас больше всего вдохновило в сегодняшнем занятии? Может быть, групповая работа или обсуждение ролика?

Как вы думаете, что важнее для успеха в творческой профессии: природный талант или упорный труд? Почему?

Если бы у вас была возможность создать собственный проект в области искусства или дизайна, что бы это было? Какую идею вы хотели бы донести до людей?

Итоговое слово педагога

Слово педагога: Ребята, сегодня мы попробовали себя в ролях художников и дизайнеров, открыли для себя множество профессий креативной индустрии. Мы увидели, как идеи превращаются в реальность, будь то картина, костюм, архитектурный проект или рекламная кампания.

Теперь вы знаете, что творчество — это не только вдохновение, но и умение мыслить нестандартно, работать в команде и воплощать смелые идеи. Возможно, кто-то из вас уже задумался о том, как применить эти знания в будущем.

Чтобы узнать больше о своих творческих способностях, пройдите дополнительную диагностику «Креативный интеллект». Это поможет вам понять, какие навыки у вас уже развиты, а какие стоит развивать дальше.

Спасибо за вашу активность, смелые идеи и творчество! До новых встреч!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. Ю.К. КАРАКЕТОВА а. ЭЛЬТАРКАЧ»

 УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МБОУ «СОШ а. Эльтаркач» _____
Х.Б. Боташева

09.04.2025г.

**Скачанный материал урока «Россия – мои горизонты»
на тему: «Россия креативная: искусство и дизайн»
на 10.04.2025г.
7 класс**

2025г.

Тема 29

Введение

Подготовка к занятию

Для проведения занятия рекомендуется заранее подготовить материалы/слайды, карточки для игр, разделить класс на три группы, а также попросить обучающихся подготовить рабочие тетради, карандаши и ручки для заполнения материалов (подробности заданий — в соответствующей части сценария).

Введение

Слово педагога: Добрый день, ребята! Сегодня у нас необычное занятие! Мы отправимся в мир, где рождаются идеи, где воображение превращается в реальность, а обычные вещи становятся настоящими произведениями искусства. Но прежде чем мы откроем эту дверь, давайте попробуем угадать, о чём пойдёт речь.

Педагог задаёт вопросы и, если есть такая возможность, сопровождает их слайдами презентации «Искусство и дизайн».

Слово педагога: Как вы думаете, что общего у картины в музее, логотипа на вашей одежде и афиши любимого фильма?

Ответы обучающихся. Возможный ответ: Все они созданы, чтобы вызывать эмоции, привлекать внимание и передавать идеи.

Слово педагога: А что объединяет старинное ювелирное украшение, стильный автомобиль и оформление вашей школьной тетради?

Ответы обучающихся. Возможный ответ: Их объединяет сочетание красоты и функциональности — все они созданы с заботой о внешнем виде и удобстве использования.

Слово педагога: Кто-то создаёт скульптуры, а кто-то — компьютерные игры. Кажется, это совсем разные вещи, но все они принадлежат к одной сфере. Какой?

Ответы обучающихся. Возможный ответ: Все они относятся к сфере искусства и дизайна, где творчество и технологии помогают создавать что-то новое и удивительное.

Затем педагог выводит на экран слайд с надписью «Искусство и дизайн» или записывает на доске тему занятия: «Россия креативная: искусство и дизайн».

Слово педагога: Верно! Мы поговорим про **искусство и дизайн** — сферы, которые окружают нас повсюду. Давайте запишем тему занятия в тетради: **«Россия креативная: искусство и дизайн»**.

Если на предыдущих занятиях заполняли карту среды, то на данном занятии также необходимо заложить время на её заполнение. Возможный вариант слов педагога в случае заполнения карты — ниже.

Слово педагога: Сегодня мы начинаем работу над новой картой. Откройте тетрадь и сделайте разворот с заголовком «Креативная среда». Мы познакомимся с отраслями «Искусство» и «Дизайн» и узнаем, какую роль они играют в современной жизни.

Слово педагога: А как вы думаете, чем искусство отличается от дизайна?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Искусство — это про красоту и эмоции, а **дизайн** — про удобство и пользу.

В искусстве можно выражать свои чувства, а в дизайне важно, чтобы вещь была не только красивой, но и удобной.

Картины и музыка — это искусство, а одежда, мебель и логотипы — это дизайн.

Слово педагога: Молодцы! Вы правильно уловили суть!

Педагог выводит на экран слайд с определениями и/или зачитывает их:

Искусство — это творчество, через которое люди выражают свои чувства, идеи и красоту с помощью музыки, живописи, театра, кино и других форм.

Дизайн — это создание удобных и красивых вещей, от одежды и мебели до сайтов и городских пространств.

Слово педагога: Искусство и дизайн — это как две стороны одной медали. Они разные, но тесно связаны. Искусство вдохновляет, а дизайн делает это вдохновение частью нашей повседневной жизни. Например, художник пишет картину, а дизайнер может использовать её элементы в интерьере, упаковке или даже в моде. Вместе они создают мир, который становится красивее, удобнее и интереснее. Сегодня этот экономический сектор всё чаще называют **креативной индустрией**.

Сегодня мы узнаем много нового о профессиях этого сектора. Мы будем заниматься творчеством, разгадывать интересные задания и даже попробуем себя в роли специалистов этой индустрии! А знакомство с ней я предлагаю начать с видеоролика. Смотрите внимательно, потом я задам вам вопросы, ответив на которые ваша команда может набрать первые баллы!

Видеоролик о среде и отрасли

Текст видеоролика:

Вы смотрите этот ролик благодаря труду сценаристов, операторов, режиссёров, монтажёров, графических дизайнеров и аниматоров. Все они часть огромного мира искусства и дизайна. Работники этой сферы создают фильмы, компьютерные игры и цифровые выставки. Всё то, что делает нашу жизнь ярче. Представляете, в нашей стране более 640 театров, 3 500 музеев и 1 000 галерей.

Искусство и дизайн присутствуют повсюду. На сцене и в кино, на экранах гаджетов и в городской среде. Архитекторы и художники-дизайнеры придумывают и воплощают в жизнь самые смелые идеи. Так появляются знаковые здания, узнаваемые логотипы, зрелищные спецэффекты в фильмах и анимации. В этой сложной и интересной сфере много разных направлений.

Одно из них — изобразительное искусство. Это живопись, скульптура, графика и фотография, которые вызывают у зрителя эмоции, заставляя размышлять. Так картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» рассказывает о тяжёлой работе простых людей и вызывает сочувствие. А полотно Виктора Васнецова «Богатыри» передаёт силу и мужество.

Ещё одно направление — исполнительское искусство. Театр, музыка, танец, опера и цирк. Россия в лидерах и здесь. Например, наша балетная школа — одна из лучших на планете. А произведения Петра Ильича Чайковского, такие как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик» исполняются ведущими мировыми оркестрами.

Кино и анимация — это тоже искусство, которое дарит эмоции и вдохновение и малышам, и взрослым. Российские компании активно развивают производство фильмов, анимации и видеоигр. Но хорошие эмоции мы можем получать не только от доброго кино, а например, от того, что пьём чай из красивой кружки. Этим занимается сфера дизайна.

И здесь также очень много направлений. Промышленный дизайн охватывает широкий круг вещей — от стульев до смартфонов. Графический — отвечает за логотипы, упаковки и рекламу. А дизайн интерьеров делает пространство уютным и удобным. А мода — это искусство, которое мы носим на себе. Одежда и ткани не только формируют стиль, но и отражают дух времени.

Отечественные модельеры создают бренды, которые набирают популярность в стране и за её пределами. В 2025 году на Московской неделе моды свои коллекции представили около 200 дизайнеров. Россия — уникальная и большая страна. Дом 190 национальностей. У каждого свой язык, своя культура, поэтому наше наследие такое многогранное.

Современные дизайнеры до сих пор вдохновляются изделиями декоративно-прикладного искусства — гжельской керамикой, рисунками павловопосадских платков и переливами украшений из самоцветов уральских мастеров. Технологии меняют восприятие искусства.

Сегодня это не только холсты и сцена, но и цифровые галереи, виртуальные музеи, 3D-выставки и световые шоу.

Один из примеров — мультимедийные исторические парки «Россия — моя история». Они работают в 26 городах страны, транслируя события прошлого с помощью интерактивных экранов, проекций и 3D-реконструкций. За этим стоят 3D-дизайнеры, специалисты, превращающие идеи в объёмные визуальные образы.

Они создают модели зданий, исторических персонажей и целых эпох. Будущее этой сферы за теми, кто не боится экспериментировать, осваивать новые технологии и воплощать креативные идеи. Искусство и дизайн всегда ищут новые формы.

Обсуждение ролика

Слово педагога: Ребята, мы узнали много нового из этого ролика. А теперь давайте проверим, насколько внимательно вы его смотрели и как хорошо запомнили информацию. В начале занятия я разделил(а) вас на команды. Теперь я буду по очереди задавать вопросы командам, а вы — быстро и дружно обсуждать ответы. Помните, что за каждый правильный ответ вы получаете балл, а если затрудняетесь, право ответа перейдёт к другой команде. Готовы? Тогда начинаем!

Педагог пользуется презентацией «Вопросы для викторины», демонстрируя слайды по очереди. Если показать слайды нет возможности, педагог читает вопросы.

Вопросы для викторины:

Кто работает над созданием видеороликов?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: сценаристы, операторы, режиссёры, дизайнеры, монтажёры, аниматоры.

Что создают специалисты в сфере искусства и дизайна, кроме видеороликов?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: компьютерные игры, мультфильмы, цифровые выставки.

Какие направления включает изобразительное искусство?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: живопись, скульптура, графика, фотография.

Какая картина Ильи Репина рассказывает о тяжёлой работе простых людей?

Ответы обучающихся. Верный ответ: «Бурлаки на Волге».

Какие балеты Петра Чайковского известны во всём мире?

Ответы обучающихся. Верные ответы: «Лебединое озеро», «Щелкунчик».

Приведите примеры традиционных изделий прикладного народного творчества, которые создают мастера в России.

Ответы обучающихся. Возможные ответы: гжельская керамика, павловопосадские платки, сибирские изделия из дерева и камня.

Что создаёт промышленный дизайн?

Ответы обучающихся. Возможные ответы: предметы, которыми мы пользуемся ежедневно: стулья, смартфоны и т. д.

Какой проект позволяет погрузиться в историю России с помощью современных технологий?

Ответы обучающихся. Верный ответ: проект «Россия — моя история».

Кто создаёт 3D-модели для мультимедийных проектов?

Ответы обучающихся. Верный ответ: 3D-дизайнеры.

Слово педагога: Молодцы! Вы отлично справились с вопросами. Давайте подсчитаем баллы и узнаем, какая команда лидирует.

Педагог подсчитывает баллы команд, записывает их на доске, объявляет победителя или сообщает, что в этой викторине победила дружба.

Слово педагога: Но это только начало! В течение занятия у вас ещё будет возможность проявить себя и заработать дополнительные баллы. Помните: главное — это не победа, а новые знания и умение работать в команде.

А теперь давайте вместе подумаем над одним интересным вопросом. Он не требует точного ответа, но заставит нас поразмышлять. Как вы думаете, почему в современном мире искусство и дизайн всё чаще используют цифровые технологии, такие как 3D-моделирование или виртуальная реальность? Как это меняет наше восприятие искусства и дизайна? Кто хочет поделиться своими мыслями?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Цифровые технологии делают искусство и дизайн более доступными. Например, можно посетить виртуальный музей, не выходя из дома.

С помощью 3D-моделирования можно создавать то, что невозможно в реальности, например фантастические миры или исторические реконструкции.

Это делает искусство и дизайн более интерактивными. Мы можем не просто смотреть, но и взаимодействовать с объектами, как в проекте «Россия — моя история».

Цифровые технологии помогают сохранить искусство. Например, можно создать цифровую копию древней скульптуры, чтобы её могли увидеть люди по всему миру.

Это делает искусство и дизайн более современными и интересными для нас, мы привыкли к технологиям.

Слово педагога: Отлично! Действительно, цифровые технологии открывают новые возможности для искусства и дизайна, делая их более доступными, интерактивными и современными. А это значит, что у вас как у будущих специалистов есть огромное поле для творчества и экспериментов!

Основная часть

Игра-разминка

Слово педагога: Ребята, сейчас мы сыграем в игру, которая поможет вам лучше разобраться в профессиях, связанных с искусством и дизайном! Я буду называть слова, которые связаны с этими отраслями. Ваша задача — за 1 минуту (или 30 секунд) назвать как можно больше профессий, которые ассоциируются с каждым словом, и объяснить, чем занимаются эти специалисты.

Например, если я скажу: «Кинокамера», — вы можете ответить: «Оператор — человек, который снимает фильмы и видео». А какие ещё профессии вы можете назвать?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Режиссёр управляет съёмочным процессом и актёрами.

Осветитель настраивает свет для правильного кадра.

Монтажёр собирает отснятый материал и создаёт из него целостную историю.

Гримёр делает макияж актёрам.

Слово педагога: Верно! Будьте внимательны! Если ваша команда отвечает правильно — получает 1 балл. Если затрудняетесь ответить и не успеваете в отведённое время — ход переходит к другой команде. Победит команда, набравшая больше всего баллов Готовы? Тогда начинаем!

Педагог называет слова, связанные с искусством и дизайном. Можно использовать не все предложенные слова, а выбрать те, которые лучше соответствуют уровню подготовки и интересам обучающихся. Также есть возможность по желанию изменить время на раздумья в зависимости от уровня подготовленности класса. Если обучающиеся лучше знакомы с одной из областей, например музыкой или изобразительным искусством, можно акцентировать внимание на этих направлениях. Также при необходимости можно добавить свои примеры, чтобы игра была более увлекательной и понятной для обучающихся.

Список слов для педагога:

Картина

Театр

Мода

Графика

Скульптура

Мелодия

Цирк

Архитектура
Фотография
Иллюстрация
Декорация
Танец
Анимация
Шрифт
Витраж

Подсказка для педагога. Возможные ответы:

Приведённые ниже профессии — лишь примеры возможных ассоциаций. Обучающиеся могут предлагать свои варианты. Если эти варианты логичны и действительно связаны с данным словом, они считаются правильными.

Картина

Художник создаёт произведения искусства.

Искусствовед изучает и анализирует живопись.

Реставратор восстанавливает старые картины.

Галерист организует выставки картин.

Иллюстратор рисует изображения для книг и журналов.

Театр

Артист театра играет роли на сцене.

Режиссёр ставит спектакли.

Костюмер создаёт одежду для актёров.

Драматург пишет пьесы.

Звукорежиссёр отвечает за звуковое оформление спектакля.

Мода

Дизайнер одежды придумывает новые модели одежды.

Модельер шьёт одежду по эскизам.

Визажист создаёт образы с помощью макияжа.

Стилист подбирает одежду и аксессуары.

Фотограф снимает модные показы и фотосессии.

Графика

Графический дизайнер разрабатывает логотипы и макеты.

CG-художник создаёт изображения, анимацию, визуальные эффекты и 3D-модели с помощью специальных программ.*

Иллюстратор рисует графические образы.

Дизайнер интерфейсов проектирует удобные цифровые продукты.

Каллиграф работает с художественным написанием букв.

***CG** расшифровывается как **Computer Graphics** (компьютерная графика).

Скульптура

Скульптор создаёт трёхмерные произведения искусства.

Реставратор восстанавливает старые скульптуры.

Архитектор использует элементы скульптуры в зданиях.

Декоратор создаёт скульптурные элементы для театров и выставок.

Ландшафтный дизайнер использует скульптуру в оформлении парков.

Мелодия

Композитор пишет музыку.

Певец исполняет вокальные произведения.

Музыкант играет на музыкальных инструментах.

Саунд-продюсер создаёт аранжировки и обрабатывает звук.

Цирк

Артист цирка — это мастер, который развлекает зрителей, выполняя трюки, акробатические номера, жонглирование или работая с животными.

Акробат выполняет сложные трюки.

Жонглёр мастерски бросает и ловит предметы.

Дрессировщик обучает животных цирковым номерам.

Клоун развлекает публику смешными номерами.

Конферансье ведёт цирковые представления.

Архитектура

Архитектор проектирует здания и сооружения.

Инженер-конструктор рассчитывает прочность зданий.

Урбанист анализирует развитие городских пространств.

3D-визуализатор создаёт цифровые модели архитектуры.

Фотография

Фотограф делает снимки.

Фоторедактор обрабатывает изображения.

Арт-директор руководит фотопроектами.

Иллюстрация

Иллюстратор рисует картинки для книг.

Концепт-художник придумывает персонажей для фильмов и игр.

CG-художник создаёт иллюстрации в цифровом формате.

Дизайнер обложек оформляет книги и журналы.

Декорация

Театральный художник оформляет сцены спектаклей.

Декоратор кино создаёт антураж для фильмов.

Дизайнер интерьеров оформляет жилые и рабочие пространства.

Стрит-арт художник создаёт уличные росписи.

Танец

Танцовщик исполняет хореографические номера.

Балетмейстер ставит танцевальные спектакли.

Костюмер создаёт наряды для танцоров.

Хореограф придумывает танцевальные движения.

Оператор снимает видеоклипы и танцевальные шоу.

Анимация

Аниматор создаёт мультфильмы.

Художник разрабатывает образы персонажей.

3D-моделлер делает компьютерные модели.

Сценарист пишет истории для мультфильмов.

Звукорежиссёр озвучивает персонажей и добавляет музыку.

Шрифт

Каллиграф красиво пишет вручную.

Шрифтовой дизайнер разрабатывает новые шрифты.

Верстальщик оформляет тексты в книгах и журналах.

Типограф работает с набором и печатью текстов.

Редактор следит за оформлением текстов в СМИ.

Витраж

Витражист создаёт цветные стеклянные композиции.

Реставратор восстанавливает старые витражи.

Художник-декоратор использует витражи в интерьере.

Архитектор включает витражные элементы в дизайн зданий.

Слово педагога: Ребята, вы отлично справились!

Педагог записывает на доске количество баллов за игру и общее количество баллов.

Слово педагога: Итак, по результатам двух игр побеждает команда... / победила дружба! А мы продолжаем. Мы увидели, как много разных профессий существует в мире искусства и дизайна. Художники, скульпторы, модельеры, архитекторы, графические дизайнеры — каждый из них создаёт что-то уникальное, что остаётся в истории или становится частью нашей повседневной жизни.

Но как выглядят будни этих специалистов? Как они превращают идеи в реальные проекты? Давайте посмотрим, как работают профессионалы, и познакомимся с их миром ближе!

Видеоролик о предприятии

Обсуждение ролика

Слово педагога: Давайте обсудим, что мы увидели и какие мысли у вас возникли. Какая из профессий в области искусства и дизайна показалась вам наиболее интересной и почему?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Как, на ваш взгляд, такие профессии, как фотограф и иллюстратор, могут влиять на наше восприятие мира?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Фотографы и иллюстраторы помогают замечать красоту в повседневной жизни.

Они могут привлекать внимание к важным проблемам, используя образы и символы.

Через искусство можно показать необычные взгляды на привычные вещи и расширить кругозор.

Слово педагога: Какие качества делают художника или артиста успешным в профессии? Как можно развивать эти качества в себе?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Творческое мышление можно развивать, пробуя новые техники, стили, экспериментируя.

Трудолюбие — успех приходит к тем, кто много практикуется и не сдаётся перед сложностями.

Умение видеть детали — художники замечают нюансы, которые делают работы живыми и интересными.

Слово педагога: Как вы считаете, насколько важна конкуренция в творческих профессиях? Может ли она быть как положительным, так и отрицательным фактором?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Конкуренция помогает становиться лучше, развиваться и искать новые идеи.

Она мотивирует художников и дизайнеров постоянно совершенствоваться.

Но иногда конкуренция может приводить к стрессу или копированию чужих идей вместо поиска собственного стиля.

Слово педагога: Может ли искусство быть способом выражения личных эмоций и переживаний? Как это может помочь людям справляться с трудными ситуациями?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Через искусство можно выразить чувства, которые сложно описать словами.

Оно помогает пережить трудные моменты, создавая что-то значимое и личное.

Картины, музыка, театр могут вдохновлять других, дарить надежду и поддержку.

Слово педагога: Ребята, вы правы. Искусство — это не только красота, но и способ взаимодействия с миром. Чтобы создавать уникальные произведения, художникам, дизайнерам и артистам важно разбираться в самых разных науках. Какие именно знания помогают специалистам креативных профессий? Узнаем из следующего ролика. Внимание на экран!

Видеоролик о направлениях образования

Текст видеоролика:

Представьте, что весь мир — это чистый холст, а вы держите в руках кисть. Или что перед вами пустая сцена, а в голове уже звучит музыка, появляются герои, оживают истории. Именно так начинается путь в мир искусства и дизайна. И начинается он со школьной скамьи!

Кажется, что уроки — это просто параграфы, задачи и контрольные, но на самом деле именно они закладывают основу будущей профессии. **Изобразительное искусство** развивает чувство композиции, цвета и формы. Это необходимо художникам, иллюстраторам и дизайнерам. **Математика**, хоть и может казаться далёкой от творчества, играет важную роль. Музыканты и дирижёры опираются на ритм и тактовый размер, а мультимедийные художники применяют геометрию для построения 3D-моделей.

Информатика открывает новые возможности в искусстве. Художники и иллюстраторы работают в графических редакторах, а фотографы используют программы для обработки снимков.

А если уже сейчас хочется сделать первый набросок своей будущей профессии? Тогда стоит выбрать подходящий профильный класс. Если вам близки истории, эмоции и творчество, **гуманитарный профиль** поможет получить нужные знания. Если хочется совмещать искусство с технологиями, то **технологический профиль** — отличный вариант. Здесь углублённая математика и информатика станут фундаментом для будущих 3D-дизайнеров, аниматоров и художников по спецэффектам.

Но не только школьные уроки могут раскрыть таланты. На помощь приходит дополнительное образование — кружки технического и художественного творчества. Художественные студии помогут развить навыки рисования, понять основы композиции, работы с цветом и светом, а также познакомиться с народным художественным творчеством. Эти знания пригодятся будущим иллюстраторам, дизайнерам и художникам по спецэффектам.

Занятия по графическому дизайну научат создавать логотипы, афиши и другие визуальные материалы. А в кружках технического творчества можно освоить **2D и 3D-моделирование**, научиться работать с системами автоматизированного проектирования, создавать

персонажей, анимацию и даже целые виртуальные миры.

Таланты нужно не только развивать, но и показывать! В этом помогают конкурсы и фестивали. Их у нас в стране очень много. Например, **Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»** — это масштабное событие, где школьники со всей страны демонстрируют свои творческие достижения в музыке, танцах, театре и других направлениях. Участие в таких проектах помогает не только раскрыть таланты, но и поверить в себя, а также получить обратную связь от профессионалов.

Чтобы мечта о профессии в сфере искусства стала реальностью, можно задуматься о дополнительном предпрофессиональном образовании. Диплом художественной или музыкальной школы может значительно повысить шансы на поступление в профильные вузы. Там абитуриенты проходят творческие конкурсы, а портфолио с наградами за победы в конкурсах и олимпиадах становится важным преимуществом. Документы об окончании художественной или музыкальной школы нередко дают дополнительные баллы или даже возможность поступить на особых условиях.

Мир искусства и дизайна огромен, и в нём есть место каждому, кто готов создавать, пробовать, воплощать идеи в реальность. Почему бы не превратить свою мечту в произведение искусства?

Обсуждение ролика

Комментарий для педагога: обсуждение ролика — необязательная часть занятия. Если времени недостаточно, можно пропустить этот блок.

Слово педагога: Ребята, а может, у вас уже есть опыт создания собственных дизайн-проектов?

Может быть, вы разрабатывали плакаты для школьных мероприятий, создавали эскизы костюмов или пробовали себя в роли актёров? А кто-нибудь из вас фантазировал о том, каким мог бы быть логотип вашей любимой газировки или видеоигры? А может быть, вы уже разработали логотип для собственного бренда одежды или аксессуаров? Поделитесь своими идеями!

Ответы обучающихся.

Слово педагога: А какие школьные предметы, на ваш взгляд, особенно полезны для будущих специалистов в области искусства и дизайна? Почему?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Изобразительное искусство помогает развить навыки рисования и композиции.

Труд учит работать с разными материалами, создавать макеты.

Литература и история дают вдохновение, расширяют кругозор.

Математика важна для архитекторов, графических дизайнеров, анимации.

Информатика помогает осваивать цифровые инструменты для дизайна и анимации.

Слово педагога: О каких образовательных возможностях вы узнали из ролика? Где можно развить навыки для работы в сфере искусства и дизайна?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Можно поступить в колледжи и вузы, где обучают архитектуре, дизайну, театральному искусству.

Существуют онлайн-курсы по графическому дизайну, анимации, фотографии.

Слово педагога: Как дополнительное образование может помочь подготовиться к карьере в искусстве и дизайне?

Ответы обучающихся. Возможные ответы:

Художественная школа или студия поможет освоить основы рисования, композиции и работы с цветом.

Кружки технического творчества научат работать с 2D и 3D-моделированием, анимацией и цифровым дизайном.

Кино- и фотостудии дадут навыки создания визуальных историй, съёмки и монтажа.

Театральная студия, вокальные курсы, школьные театры — развивают сценическое искусство, актёрские и режиссёрские навыки, которые могут пригодиться, например, в сфере анимации или постановочного дизайна.

Слово педагога: Искусство и дизайн окружают нас повсюду — в архитектуре, моде, кино, музыке, иллюстрациях, театре и многом другом. Это сферы, где важны не только талант и воображение, но и умение работать с идеями, анализировать, искать новые решения. А сейчас мы попробуем сами погрузиться в мир искусства и дизайна! Вам предстоит групповая работа, в которой вы сможете проявить креативность и поработать над интересными заданиями.

Групповая работа

Цель работы — развитие устной речи, аналитического мышления и понимания роли искусства и дизайна в повседневной жизни.

Слово педагога: Ребята, давайте попробуем взглянуть на искусство и дизайн по-другому.

Представьте, что ваша команда — это настоящая творческая студия! Каждая группа получит карточку с одним направлением. Ваша задача — подготовить необычную презентацию. Вам нужно:

рассказать, **как ваше направление влияет на людей;**

назвать **места, где мы с ним сталкиваемся** в жизни;

перечислить **профессии, связанные с этим направлением;**

а затем **показать мини-сценку**, чтобы всем стало ясно, насколько это важно!

На всё у вас пять минут. Вы можете использовать зарисовки, пантомиму, короткую сценку или устное объяснение, чтобы сделать рассказ ярче. Используйте воображение, не бойтесь творить!

Подсказка для педагога. Примерная презентация команд,

Обратите внимание: это лишь один из возможных вариантов ответа. Обучающиеся могут предлагать свои решения — важно, чтобы они логично объясняли свою точку зрения.

Архитектура

Как архитектура влияет на жизнь людей? Без удобных зданий, мостов и улиц было бы сложно передвигаться и жить комфортно.

Где мы встречаем архитектуру каждый день? Школа, дома, мосты, парки, общественные здания.

Какие профессии связаны с архитектурой? Архитектор, градостроитель, реставратор, дизайнер интерьеров, строитель.

Идеи для презентации: Один обучающийся играет архитектора, который объясняет заказчику, почему нельзя построить дом без окон, а другой — показывает, как неудобно жить в тёмной комнате.

Мода

Как мода влияет на жизнь людей? Одежда помогает самовыражаться, создаёт комфорт и подчёркивает стиль человека.

Где мы встречаем моду каждый день? В одежде, аксессуарах, магазинах, показах мод.

Какие профессии связаны с модой? Дизайнер одежды, модельер, стилист, портной, фешен-фотограф.

Идеи для презентации: Один обучающийся играет модельера, а другой — клиента, которому нужно подобрать идеальный наряд для важного события.

Кино

Как кино влияет на жизнь людей? Фильмы развлекают, обучают и заставляют задумываться.

Где мы встречаем кино каждый день? В кинотеатрах, на телефоне, в интернете.

Какие профессии связаны с кино? Режиссёр, артист кино, оператор (кинооператор), сценарист, художник по костюмам.

Идеи для презентации: Один обучающийся играет режиссёра, который объясняет актёру, как правильно передать эмоции в кадре, а другой — изображает съёмку фильма.

Если позволяет время, педагог может предложить обучающимся задать вопросы командам после их выступления, чтобы вовлечь всех в обсуждение.

Слово педагога: Отличная работа, ребята! Вы не только рассказали, но и показали, как искусство и дизайн связаны с нашей жизнью. Теперь представьте, если бы не было архитекторов, как выглядели бы наши города? Если бы не существовало моды, все ходили бы в одинаковой одежде? А если бы не было кино, как бы мы узнавали истории и переживали за

героев?

Каждое направление играет важную роль в жизни. Спасибо вам за творчество и креативность!

Заключительная часть

Подведение итогов. Рефлексия

Слово педагога: Ребята, сегодня мы вместе погрузились в мир искусства и дизайна! Мы узнали, какие профессии связаны с творчеством, как они формируют облик окружающего мира и какие навыки необходимы специалистам в этой сфере. Вы показали свою креативность, фантазию и командную работу.

Давайте теперь подведём итоги занятия и обсудим, что нового вы узнали и как это может повлиять на ваше восприятие искусства и дизайна в будущем.

Педагог может выбрать вопросы в зависимости от вовлечённости обучающихся и оставшегося времени.

Вопросы для обсуждения:

Какую профессию в сфере искусства и дизайна вы считаете самой креативной и почему?

Какие открытия вы сделали для себя сегодня? Возможно, узнали о профессиях, о которых раньше не слышали?

Что вас больше всего вдохновило в сегодняшнем занятии? Может быть, групповая работа или обсуждение ролика?

Как вы думаете, что важнее для успеха в творческой профессии: природный талант или упорный труд? Почему?

Если бы у вас была возможность создать собственный проект в области искусства или дизайна, что бы это было? Какую идею вы хотели бы донести до людей?

Итоговое слово педагога

Слово педагога: Ребята, сегодня мы попробовали себя в ролях художников и дизайнеров, открыли для себя множество профессий креативной индустрии. Мы увидели, как идеи превращаются в реальность, будь то картина, костюм, архитектурный проект или рекламная кампания.

Теперь вы знаете, что творчество — это не только вдохновение, но и умение мыслить нестандартно, работать в команде и воплощать смелые идеи. Возможно, кто-то из вас уже задумался о том, как применить эти знания в будущем.

Чтобы узнать больше о своих творческих способностях, пройдите дополнительную диагностику «Креативный интеллект». Это поможет вам понять, какие навыки у вас уже развиты, а какие стоит развивать дальше.

Спасибо за вашу активность, смелые идеи и творчество! До новых встреч!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. Ю.К. КАРАКЕТОВА а. ЭЛЬТАРКАЧ»

 УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МБОУ «СОШ а. Эльтаркач»
Х.Б. Боташева

09.04.2025г.

**Скачанный материал урока «Россия – мои горизонты»
на тему: «Россия креативная: искусство и дизайн»
на 10.04.2025г.
8 класс**

2025г.

Тема 29

Введение

Подготовка к занятию

Для проведения занятия рекомендуется заранее разделить класс на несколько групп (рекомендуемое число участников в каждой группе — 4–5), подготовить материалы/слайды (карточку с темой обсуждения для групповой работы), а также попросить обучающихся подготовить рабочие тетради, карандаши и ручки для заполнения материалов (подробности заданий — в соответствующей части сценария).

Введение

Слово педагога: Давайте начнём с простого эксперимента. Закройте глаза. Представьте себе мир, в котором нет ничего — ни картин, ни музыки, ни предметов вокруг. Только пустое пространство. Теперь откройте глаза. Вот так бы выглядел мир без искусства и дизайна. Мы с вами — те, кто наполняет этот мир яркими красками и идеями. Даже эта доска, ваши кроссовки и рисунок на футболке — всё это создано благодаря творчеству. Сегодня мы с вами поговорим о мире, где искусство и технологии соединяются, а дизайн помогает развивать экономику.

Тема сегодняшнего занятия — **«Россия креативная: искусство и дизайн»**.

Если на предыдущих занятиях заполняли карту среды, то на данном занятии также необходимо заложить время на её заполнение. Возможный вариант слов педагога в случае заполнения карты — ниже.

Слово педагога: Ранее мы не заполняли с вами карту Креативной среды, поэтому сегодня предлагаю открыть новое для себя направление — «Искусство и дизайн» и записать его в свои рабочие тетради.

Слово педагога: Как вы считаете, как искусство помогает человеку?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: искусство вдохновляет на новые идеи, помогает понять свои чувства и выражать их.

Слово педагога: Молодцы! Творчески мыслите. А как вы считаете, зачем нам дизайн?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: дизайн улучшает внешний вид предметов и делает их уникальными.

Слово педагога: Прекрасно! Искусство и дизайн встречаются нам буквально во всём — от городских улиц до вещей, которые мы используем каждый день.

Но что же объединяет эти направления? Давайте посмотрим на определение.

Педагог открывает слайд с определением или зачитывает определение вслух.

Искусство и дизайн — это сфера, в которой люди создают культурные ценности, эстетические образы и удобные вещи, которые мы используем каждый день. Художники, архитекторы и дизайнеры воплощают идеи, которые делают мир интереснее, удобнее и выразительнее. От картин и скульптур до логотипов, одежды и городских пространств — всё это результат работы творческих людей, которые формируют наше восприятие мира.

Слова педагога: Искусство помогает людям осознавать свои чувства и лучше понимать окружающий мир, а дизайн делает нашу жизнь комфортнее и красивее. Сегодня мы разберёмся, какие специалисты работают в этой сфере и какие направления в ней существуют. Давайте начнём с просмотра первого ролика. Внимательно смотрите его — после него мы обсудим несколько вопросов!

Видеоролик о среде и отрасли

Текст видеоролика:

Вы смотрите этот ролик благодаря труду сценаристов, операторов, режиссёров, монтажёров, графических дизайнеров и аниматоров. Все они часть огромного мира искусства и дизайна. Работники этой сферы создают фильмы, компьютерные игры и цифровые выставки. Всё то, что делает нашу жизнь ярче. Искусство и дизайн объединяют множество направлений. Одно из них — изобразительное искусство. Это живопись, скульптура, графика и фотография. Например, картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» рассказывает о тяжёлой работе простых людей. А скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» стала символом целой эпохи. Ещё одно направление — исполнительское искусство.

Театр, музыка, танец, опера и цирк. Россия в лидерах и здесь. Например, наша балетная школа — одна из лучших на планете. А произведения Петра Ильича Чайковского, такие как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», и сегодня исполняются ведущими мировыми оркестрами. Кино и анимация — всё это тоже искусство, которое дарит эмоции и вдохновение, но получить хорошие эмоции можно не только от просмотра доброго фильма.

Вы любите пить чай из своей любимой чашки? Её создал дизайнер. Дизайн окружает нас повсюду. Промышленный дизайн создаёт привычные вещи — от стульев до смартфонов. Графический — отвечает за логотипы, упаковки и рекламу. Дизайн интерьеров делает пространства красивыми и удобными.

Дизайн одежды — это искусство, которое мы носим. Одежда и ткани формируют стиль и отражают дух времени. В 2025 году на Московской неделе моды свои коллекции представили около 200 дизайнеров. Россия — уникальная и большая страна, дом 190 национальностей. У каждого свой язык, своя культура.

Поэтому наше наследие такое многогранное. Современные дизайнеры до сих пор вдохновляются изделиями декоративно-прикладного искусства — гжельской керамикой, рисунками павловопосадских платков и переливами украшений из самоцветов уральских мастеров. Искусство и дизайн — это важная часть экономики. Сегодня этот сектор называют креативной индустрией.

Здесь занято 4,6 миллиона человек. В стране действует более 640 театров, 3 500 музеев и 1 000 галерей. Не отстаёт и киноиндустрия. В 2024 году российский фильм «Холоп-2» собрал в прокате почти четыре миллиарда рублей, а «Бременские музыканты» — более трёх миллиардов.

Искусство и дизайн давно вышли за рамки холста и сцены, превратившись в цифровые галереи, виртуальные музеи и мультимедийные проекты. 3D-выставки, световые шоу, интерактивные парки — всё это новые и интересные форматы. Например, «Незримый эфир» стал первым виртуальным выставочным проектом Эрмитажа. А мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» в 26 городах страны переносят зрителей в ключевые моменты прошлого.

За каждым таким проектом стоят профессионалы. 3D-дизайнеры создают виртуальные миры, сценаристы придумывают истории, художники по спецэффектам оживляют их с помощью графики, а режиссёры объединяют все элементы в зрелищное произведение. Сегодня искусство и дизайн сталкиваются с непростыми задачами.

Нужно сохранить свою уникальность в мире массовой культуры и найти баланс между творчеством и бизнесом. А ещё важно уметь сочетать классические методы с новыми технологиями, например искусственным интеллектом, чтобы создавать современные и интересные проекты.

Обсуждение ролика

Слово педагога: Специалисты креативной индустрии подготовили этот ролик. В нём вам рассказали о направлениях, которые входят в сферу искусства и дизайна. Кто запомнил эти направления?

Ответы обучающихся. После ответов обучающихся педагог открывает слайд и/или зачитывает и записывает на доске названия направлений. Если педагог сделал запись на доске, стирать её не нужно — она пригодится на занятии в дальнейшем.

Искусство и дизайн

Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика, фотография;

Дизайн: промышленный дизайн, графический дизайн, веб-дизайн, дизайн интерьера;

Архитектура;

Мода и текстиль;

Декоративно-прикладное искусство;

Исполнительское искусство: театр, музыка, танец, опера, цирковое искусство.

Слово педагога: Молодцы! Как видите, искусство и дизайн включают в себя множество направлений. Давайте вместе подумаем, почему искусство и дизайн называют креативной индустрией?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: потому что в этих сферах создают что-то новое — картины, костюмы, спектакли, фильмы, архитектуру; всё это требует творчества и новых идей.

Слово педагога: А как искусство влияет на нашу жизнь?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Оно делает окружающий мир красивее: без архитектуры и дизайна наши дома, улицы и вещи выглядели бы совсем иначе.

Искусство помогает выразить эмоции и понять чувства других людей.

Фильмы, музыка, живопись — всё это вдохновляет, помогает расслабиться или задуматься.

Слово педагога: Какие технологии помогают развивать искусство сегодня?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Виртуальные музеи и цифровые выставки позволяют увидеть картины даже тем, кто живёт далеко.

3D-дизайн помогает создавать персонажей для игр и фильмов.

Искусственный интеллект используется в графическом дизайне и музыке.

Слово педагога: Какие профессии в искусстве и дизайне вас заинтересовали больше всего? Почему?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Спасибо, ребята! Мы увидели, что искусство и дизайн — это не просто творчество, а целая индустрия, которая развивается и сочетает в себе традиции и новые технологии. А ещё в этой сфере важно не бояться пробовать новое и развивать творческое мышление. Наша следующая игра поможет потренировать его!

Основная часть

Игра-разминка «Создай креативную цепочку»

Слово педагога: Ребята, искусство и дизайн — это огромный мир, в котором каждое направление связано с другими. Сегодня мы попробуем разобраться, как это работает, и поиграем в увлекательную игру. Это отличная возможность проявить свою фантазию и поработать в команде. Каждая команда получит карточку с названием направления искусства или дизайна, например «театр» или «мода». Ваша задача — **в течение одной минуты** записать **цепочку из слов**, которые связаны с этим направлением. **Минимальное количество слов — пять**, причём одно из них обязательно должно быть профессией! Посмотрите, вот пример для направления «театр».

Педагог выводит на экран слайд с примером для направления «Театр» или, если нет возможности показывать слайды, записывает цепочку на доске.

Направление: театр

Пример цепочки: сцена — актёр — костюм — репетиция — зритель — режиссёр.

Слово педагога: Когда отведённое время закончится, капитан команды зачитает вашу цепочку. Другие команды смогут задать вопросы или предложить исправления, если что-то кажется нелогичным. Команда, у которой после обсуждения останется больше всего слов, побеждает! Готовы? Тогда настраивайтесь на креативную волну, и мы начинаем!

Обучающиеся выполняют задание.

Возможные ответы (ориентир для педагога):

Живопись: холст, масло, кисть, пейзаж, портрет, абстракция, художник;

Жилые здания: фасад, планировка, окно, стены, балкон, лестница, архитектор;

Керамика: глина, обжиг, ручная работа, формы, краски, глазурь, керамист;

Анимация: кадры, мультфильм, рисование, персонажи, цвет, звуки, аниматор;

Кинематография: камера, сценарий, монтаж, съёмки, освещение, режиссёр-постановщик;

Портретная фотография: свет, фон, ракурс, модель, экспозиция, фотограф.

Педагог подсчитывает баллы, записывает их на доске и объявляет команду, которая набрала больше всего очков на данный момент, либо говорит, что пока несколько команд набирают одинаковое количество баллов.

Слово педагога: Вы все очень творчески подошли к заданию, в каждой команде явно была своя муза. Отличная работа! Мы не зря называли в каждой цепочке одну или несколько профессий. Ведь именно специалисты в разных областях искусства и дизайна создают те уникальные проекты и вещи, которые мы видим в нашей повседневной жизни. Именно

благодаря таким людям развиваются новые идеи, появляются инновационные решения и улучшаются привычные вещи. Посмотрим второй ролик и узнаем больше о тех, кто работает в креативной индустрии.

Видеоролик о предприятии

Обсуждение ролика

Слово педагога: Можно заметить, как технологии меняют дизайн и искусство.

Сегодня дизайнеры используют 3D-печать, виртуальную (VR) и дополненную (AR) реальность. К слову, знаете ли вы разницу между двумя этими понятиями?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: в VR человек как будто оказывается внутри игры или фильма, а в AR — просто видит дополнительные объекты через камеру телефона или специальные очки.

Слово педагога: Сейчас проверим, насколько верно вы ответили.

Педагог открывает слайд или зачитывает определения.

Виртуальная реальность (VR) — это технология, которая создаёт полностью искусственный мир, в который мы можем погрузиться. При помощи специального шлема или очков мы оказываемся в другом пространстве, где можем взаимодействовать с объектами и окружением, как если бы это было реально. Например, в виртуальной реальности можно гулять по историческим городам, играть в видеоигры или даже создавать искусство.

Дополненная реальность (AR) — это технология, которая накладывает виртуальные объекты на реальные. С помощью AR мы видим наш настоящий мир, но с добавленными элементами, которые появляются через экран смартфона или специальные очки. Например, в AR вы можете увидеть, как мебель будет смотреться в вашей комнате, прежде чем решите её купить.

Слово педагога: Эти и другие современные технологии всё чаще используются в дизайне и искусстве. Как вы думаете, как новые технологии и подходы могут изменить эту сферу?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: Теперь художники могут рисовать не только на бумаге, но и в 3D-пространстве с помощью виртуальной реальности.

Слово педагога: Согласен(а) с вами! Новые технологии могут открыть перед дизайнерами и художниками массу возможностей. Например, с помощью виртуальной и дополненной реальности художники смогут создавать не просто картины или скульптуры, а целые интерактивные миры, в которых зритель будет «внутри» произведения. Но всё это потребует

знаний и навыков. И для этого нужно иметь качественное образование. Посмотрим следующий ролик, чтобы узнать об этом больше.

Видеоролик о направлениях образования

Текст видеоролика:

Представьте, что мир — это чистый холст, а вы держите в руках кисть. Или что перед вами пустая сцена, а в голове уже звучит музыка, появляются герои, оживают истории. Именно так начинается путь в мир искусства и дизайна. И начинается он со школьной скамьи! Кажется, что уроки — это просто параграфы, задачи и контрольные, но на самом деле именно они закладывают основу будущей профессии. **Изобразительное искусство** развивает чувство композиции, цвета и формы. **Математика**, хоть и может казаться далёкой от творчества, на самом деле незаменима. Без неё невозможно просчитать перспективу, пропорции и движение объектов в пространстве. Она помогает аниматорам и 3D-дизайнерам делать реалистичную графику, а режиссёрам — точно выстраивать кадры и сцены. **Информатика** открывает двери в мир цифровых технологий. Без неё нельзя работать с графическими редакторами и создавать спецэффекты для кино и игр. Хотите сделать первый набросок своей будущей профессии? Выберите подходящий профильный класс. Если вам близки истории, эмоции и творчество, **гуманитарный профиль** поможет получить нужные знания, например для того, чтобы стать сценаристом или режиссёром. Если хочется совмещать искусство с технологиями, то **технологический профиль** — отличный вариант. Здесь углублённая математика и информатика станут фундаментом для будущих 3D-дизайнеров, аниматоров и художников по спецэффектам. Хочется как можно больше творчества? На помощь приходит дополнительное образование — кружки технического и художественного творчества. Тут научат создавать логотипы и афиши с помощью графических редакторов, **помогут освоить программы 3D-моделирования** и сделать крутых персонажей и анимацию. Если интересно проектировать пространства и образы, можно попробовать себя в **архитектурных или дизайнерских кружках**, где вас научат создавать макеты и даже моделировать одежду. Крепкий фундамент для будущей профессии — дополнительное предпрофессиональное образование. **Художественная школа** закладывает фундаментальные знания в области классического рисунка, учит работать с различными материалами и даёт важную теоретическую базу в области культуры и искусств. **Музыкальная школа** развивает слух и чувство ритма. Наличие таких дипломов может значительно повысить шансы на поступление в профильные колледжи и вузы, так как кроме обычных экзаменов в них проходят дополнительные творческие вступительные испытания.

Но талантам нужны не только знания, но и практика! В России есть множество конкурсов и олимпиад, где можно проверить свои силы. **Всероссийская олимпиада школьников по искусству, Международная олимпиада школьников «Искусство графики» и Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»** — это не просто испытания, а возможность показать себя и найти единомышленников.

А что дальше? После 9-го класса уже можно получить профессиональное творческое образование. Сориентироваться в разнообразии специальностей поможет список УГСН на экране. Внутри каждой большой группы есть множество направлений. Например, в **«Музыкальном искусстве» (53.02.06)** это «Хоровое дирижирование», а в **«Изобразительных и прикладных видах искусства» (54.01.20)** это специальность **«Графический дизайнер»**.

А после 11-го класса можно поступить в вуз и стать, например, искусствоведом, режиссёром или реставратором.

Мир искусства и дизайна огромен, и в нём есть место каждому, кто готов создавать, пробовать, воплощать идеи в реальность. Почему бы не превратить свою мечту в произведение искусства?

Обсуждение ролика

Слово педагога: Итак, из ролика вы узнали о том, что такое укрупнённые группы специальностей и направлений (УГСН). Расширенный список УГСН для **отрасли искусства и дизайна** вы увидите в материалах, которые я сейчас раздам. Запишите в тетради те варианты, которые могут быть для вас интересны.

Педагог раздаёт материалы «УГСН (искусство и дизайн)». Если сделать это нет возможности, педагог зачитывает некоторые пункты списка вслух, а обучающиеся выбирают интересные для них варианты и делают записи в тетрадях.

СПО

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ

54.01.02 Ювелир

54.01.05 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью

54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла

54.01.12 Художник миниатюрной живописи

54.01.20 Графический дизайнер

54.01.21 Изготовитель художественных изделий из твердых материалов (по видам, за исключением металла)

54.01.22 Реставратор

50.02.01 Мировая художественная культура

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
52.02.01 Искусство балета
52.02.02 Искусство танца (по видам)
52.02.03 Цирковое искусство
52.02.04 Актерское искусство
52.02.05 Искусство эстрады
53.02.01 Музыкальное образование
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство
53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности
54.02.04 Реставрация
54.02.05 Живопись (по видам)
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
54.02.07 Скульптура
54.02.08 Техника и искусство фотографии
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам)
55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)

Бакалавриат

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
50.03.02 Изящные искусства
50.03.03 История искусств
50.03.04 Теория и история искусств
51.03.01 Культурология
51.03.02 Народная художественная культура
51.03.03 Социально-культурная деятельность
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность

52.03.01 Хореографическое искусство

52.03.02 Хореографическое исполнительство

52.03.03 Цирковое искусство

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

52.03.05 Театроведение

52.03.06 Драматургия

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

53.03.03 Вокальное искусство

53.03.04 Искусство народного пения

53.03.05 Дирижирование

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

54.03.01 Дизайн

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

54.03.03 Искусство костюма и текстиля

54.03.04 Реставрация

54.03.05 Традиционное прикладное искусство

Групповая работа

Слово педагога: Сфера искусства и дизайна оказалась по-настоящему увлекательной, правда? Сколько разных профессий, возможностей, творческих направлений! Наверняка у каждого из вас появились свои мысли и впечатления. Давайте обсудим! Какие предметы, на ваш взгляд, окажутся самыми полезными?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Отлично! А кто-то из вас посещает занятия дополнительного образования, о которых говорилось в ролике? Поделитесь с нами своим опытом!

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Замечательно! Ребята, а теперь давайте попробуем разобраться, как разные направления искусства и дизайна переплетаются между собой и влияют на нашу жизнь. Для этого у нас есть интересное задание, которое поможет вам увидеть эти связи на практике. Сейчас представитель каждой команды вытянет карточку с темой для обсуждения. Все темы связаны с искусством и дизайном, так что скучно точно не будет! В карточке вы также найдёте список профессий, связанных с этой темой.

Педагог предлагает представителю каждой группы вытянуть карточку с темой для обсуждения или раздаёт карточки в случайном порядке. Если у педагога нет возможности распечатать раздаточные материалы, он может подготовить карточки самостоятельно.

Карточки с темами и профессиями:

Тема № 1: Как анимация и визуальные эффекты изменили кинематограф?

Профессии:

Аниматор

Художник по спецэффектам

3D-дизайнер

Режиссёр-постановщик

Тема № 2: Почему видеоигры можно считать видом искусства?

Профессии:

3D-дизайнер

Сценарист

Аниматор

Художник по спецэффектам

Тема № 3: Как искусственный интеллект меняет творчество художников и дизайнеров?

Профессии:

Графический дизайнер

3D-дизайнер

Аниматор

Художник по спецэффектам

Тема № 4: Как реклама и маркетинг используют художественные приёмы для привлечения внимания?

Профессии:

Графический дизайнер

Сценарист

Аниматор

Режиссёр-постановщик

Тема № 5: Как мода и кино создают современные тренды?

Профессии:

3D-дизайнер

Графический дизайнер

Сценарист

Режиссёр-постановщик

Тема № 6: Как музыка и театр формируют культуру общества?

Профессии:

Сценарист

Режиссёр-постановщик

Композитор

Актёр/музыкант

Тема № 7: Почему анимация важна не только в кино, но и в рекламе, образовании и науке?

Профессии:

Аниматор

Графический дизайнер

Сценарист

3D-дизайнер

Тема № 8: Как шрифты и типографика* влияют на восприятие информации?

Профессии:

Графический дизайнер

Сценарист

Художник по спецэффектам

Веб-дизайнер

** Это профессиональный термин, который используется в дизайне и означает искусство оформления текста с помощью шрифтов, композиции и других элементов.*

Педагог может выбрать только часть тем, которые лучше подходят для данной группы.

Слово педагога: Ваша задача — обсудить тему и ответить на два вопроса:

Какие направления искусства и дизайна особенно важны для вашей темы? С ними вы уже познакомились в начале занятия.

Какую роль выполняют специалисты из списка профессий? Кто за что отвечает, как их работа пересекается, какие примеры можно привести?

Например, если тема связана с кино и модой, подумайте:

Как **3D-дизайнер** создаёт цифровые модели костюмов;

Как **графический дизайнер** разрабатывает стилистические элементы афиш и рекламы;

Как **режиссёр-постановщик** формирует общий визуальный образ фильма или модного шоу.

Сейчас я снова выведу на экран / снова обратите внимание на список направлений искусства и дизайна, с которым вы уже знакомы. Вы сможете опираться на него в ходе обсуждения.

Педагог снова демонстрирует список направлений.

Список направлений:

Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика, фотография;

Дизайн: промышленный дизайн, графический дизайн, веб-дизайн, дизайн интерьера;

Архитектура;

Мода и текстиль;

Декоративно-прикладное искусство;

Исполнительское искусство: театр, музыка, танец, опера, цирковое искусство.

Обучающиеся выполняют задание. Педагог ставит таймер. В этом задании **нет единственно верных ответов** — важно, **как обучающиеся аргументируют свои выводы и объясняют связи между профессиями**. При необходимости педагог может направлять обсуждение, используя справочник.

Справочник для педагога (возможные варианты ответов):

Тема № 1: Как анимация и визуальные эффекты изменили кинематограф?

Возможный ответ:

Анимация и визуальные эффекты превратили кинематограф в искусство без границ. Благодаря им создаются фантастические миры, которые невозможно построить в реальности, оживают невероятные персонажи, а сцены становятся более динамичными и зрелищными. Сегодня с помощью анимации и визуальных эффектов можно воссоздать исторические события, создавать реальных актёров в цифровом формате и даже полностью анимированные фильмы, где каждая деталь продумана до мелочей.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Изобразительное искусство (графика, живопись) — создание концепт-арта персонажей и сцен;

Дизайн (графический, промышленный) — разработка 3D-моделей, спецэффектов и визуального стиля фильма.

Роль специалистов:

Аниматор создаёт движения персонажей и объектов;

Художник по спецэффектам разрабатывает визуальные эффекты: взрывы, магию, погодные явления;

3D-дизайнер создаёт цифровые модели персонажей и сцен;

Режиссёр-постановщик решает, как спецэффекты и анимация впишутся в фильм.

Тема № 2: Почему видеоигры можно считать видом искусства?

Возможный ответ:

Видеоигры можно считать видом искусства, потому что в них сочетаются живопись, музыка, литература и кино — всё это создаёт уникальные миры и истории.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Изобразительное искусство (графика, живопись) — для создания персонажей и миров;

Дизайн (графический, веб-дизайн) — для интерфейсов и игровых элементов;

Исполнительское искусство (музыка, театр) — актёры озвучивают персонажей, композиторы пишут саундтреки.

Роль специалистов:

3D-дизайнер создаёт игровые миры, персонажей и объекты;

Сценарист придумывает сюжет и диалоги;

Аниматор оживляет персонажей и окружение;

Художник по спецэффектам создаёт визуальные эффекты в играх.

Тема № 3: Как искусственный интеллект меняет творчество художников и дизайнеров?

Возможный ответ:

Искусственный интеллект помогает художникам и дизайнерам, ускоряя рутинные задачи, создавая новые образы и предлагая свежие идеи. Он не заменяет творчество, а расширяет возможности, позволяя экспериментировать с формами, цветами и стилями.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Изобразительное искусство — ИИ рисует картины, создаёт цифровую графику;

Дизайн — помогает разрабатывать логотипы, сайты и интерьеры.

Роль специалистов:

Графический дизайнер использует ИИ для генерации изображений;

3D-дизайнер создаёт модели, используя алгоритмы ИИ;

Аниматор применяет нейросети для автоматизации анимации;

Художник по спецэффектам разрабатывает ИИ-эффекты для фильмов и игр.

Тема № 4: Как реклама и маркетинг используют художественные приёмы для привлечения внимания?

Возможный ответ:

Яркие цвета, красивые шрифты и интересные образы помогают рекламе выделяться и привлекать внимание людей.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Графический дизайн — для создания плакатов, логотипов, упаковки;

Фотография — для рекламных снимков.

Роль специалистов:

Графический дизайнер создаёт постеры, баннеры, упаковку;

Сценарист пишет рекламные сценарии;

Аниматор делает анимационные рекламные ролики;

Режиссёр-постановщик отвечает за съёмку рекламных видеороликов.

Тема № 5: Как мода и кино создают современные тренды?

Возможный ответ:

Мода и кино задают тренды, вдохновляя людей на новые образы и стиль жизни. Киногерои, костюмы и визуальные решения влияют на популярность цветов, фасонов и аксессуаров, а дизайнеры адаптируют эти идеи для широкой аудитории.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Мода и текстиль — для создания костюмов;

Графический дизайн — для рекламных кампаний.

Роль специалистов:

3D-дизайнер моделирует костюмы и аксессуары;

Графический дизайнер разрабатывает логотипы, принты и рекламные кампании;

Сценарист придумывает концепции фильмов, влияющих на моду;

Режиссёр-постановщик определяет визуальный стиль фильма, который может повлиять на тренды.

Тема № 6: Как музыка и театр формируют культуру общества?

Возможный ответ:

Музыка и театр — это важные элементы культуры. Они передают эмоции, рассказывают истории, отражают традиции и объединяют людей. Например, народные песни и спектакли помогают сохранить историю страны.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Исполнительское искусство — театр, музыка, танец.

Роль специалистов:

Сценарист пишет пьесы и мюзиклы;

Режиссёр-постановщик ставит спектакли и концерты;

Композитор создаёт музыкальное сопровождение;

Актёр/музыкант исполняет роли или музыкальные произведения.

Тема № 7: Почему анимация важна не только в кино, но и в рекламе, образовании и науке?

Возможный ответ на вопрос:

Анимация важна не только в кино, но и в рекламе, образовании и науке, потому что помогает наглядно объяснять сложные идеи и привлекать внимание. Например, в образовании она упрощает изучение материала, а в науке позволяет визуализировать процессы, невидимые глазу.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Графический дизайн — для инфографики.

Роль специалистов:

Аниматор создаёт образовательные и рекламные ролики;

Графический дизайнер разрабатывает инфографику и учебные материалы;

Сценарист пишет сценарии для образовательных анимаций;

3D-дизайнер делает наглядные модели для науки и техники.

Тема № 8: Как шрифты и типографика влияют на восприятие информации?

Возможный ответ на вопрос: *Красивый и удобный для восприятия и чтения шрифт помогает лучше понять текст и запомнить его.*

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Графический дизайн — создание шрифтов.

Роль специалистов:

Графический дизайнер *разрабатывает шрифты и оформление текста;*

Сценарист *создаёт рекламные слоганы и тексты;*

Художник по спецэффектам *анимирует текстовые элементы в видео.*

Веб-дизайнер *отвечает за удобочитаемость и стиль текста в цифровых продуктах.*

Слово педагога: Ребята, время на обсуждение подошло к концу. Сейчас каждая группа представит свои идеи. Делитесь своими мыслями смело, ведь в этом задании нет неправильных ответов, главное — как вы рассуждаете и объясняете свои выводы. Начнём с первой команды!

Команды презентуют свои идеи.

Слово педагога: Ребята, вы отлично справились с заданием! Мы увидели, как разные направления искусства и дизайна переплетаются между собой и как много специалистов работают над созданием фильмов, рекламы, видеоигр и многого другого.

Теперь у нас есть ещё одна небольшая, но важная задача — определить, чья работа оказалась самой интересной. Давайте проголосуем! Каждая команда должна выбрать одну из представленных работ, которая, по вашему мнению, была самой креативной, логично обоснованной и ярко представленной. Но есть одно условие: голосовать за свою команду нельзя!

Голосуем честно и внимательно! Я попрошу каждого из вас поднять руку, когда я назову команду, за которую вы хотите проголосовать. После подсчёта голосов мы узнаем победителя групповой работы!

Команды голосуют.

Слово педагога: Ребята, отличная работа! Независимо от результата голосования, каждая команда справилась на высоком уровне, ведь искусство и дизайн — это не только про результат, но и про творческий процесс. Спасибо вам за креативность, внимание к деталям и интересные идеи!

Вы отлично справились! Вы увидели, как искусство и дизайн влияют на самые разные сферы жизни — от кино и видеоигр до рекламы, моды и театра. Ваши идеи показали, что творчество не стоит на месте, оно развивается вместе с технологиями и меняет мир вокруг нас. Спасибо за интересные мысли!

Заключительная часть

Дополнительное задание

Это задание можно пропустить, если не хватает времени.

Слово педагога: Сегодня мы познакомились с профессиями в сфере искусства и дизайна. Мы узнали, чем занимается 3D-дизайнер, какие задачи выполняют сценарист и аниматор, как работают художник по спецэффектам и режиссер-постановщик. Каждая из этих профессий важна и помогает создавать фильмы, видеоигры, рекламу и театральные постановки. Сейчас я предлагаю закрепить полученные знания и ответить на несколько вопросов.

Педагог открывает слайды с вопросами и/или зачитывает вопросы. После ответа обучающегося демонстрирует слайд с верным ответом или называет его (в списке вопросов верные ответы для педагога выделены жирным).

Вопрос № 1. Какие обязанности выполняет 3D-дизайнер?

А) Создаёт цифровые модели персонажей, объектов и окружения для фильмов, игр и рекламы

Б) Разрабатывает сценарий для фильма или видеоигры

В) Озвучивает персонажей и записывает звуковые эффекты

Г) Устанавливает освещение на съёмочной площадке

Вопрос № 2. Какие обязанности выполняет сценарист?

А) Создаёт 3D-модели персонажей и объектов

Б) Программирует анимацию персонажей в компьютерных играх

В) Настраивает световые эффекты в театральных постановках

Г) Пишет сюжет, диалоги и описание сцен для фильмов, игр, анимации и рекламы

Вопрос № 3. Какие обязанности выполняет аниматор?

А) Оживляет персонажей, предметы и сцены, создавая плавные движения и эмоции

Б) Разрабатывает логотипы и фирменный стиль компаний

В) Пишет сценарии и придумывает сюжетные линии

Г) Создаёт музыкальное сопровождение для видеоигр и фильмов

Вопрос № 4. Какие обязанности выполняет художник по специальным эффектам?

А) Отвечает за постановку кадров и режиссуру сцен в фильмах

Б) Создаёт реалистичные взрывы, погодные явления и другие визуальные элементы

В) Разрабатывает рекламные слоганы и пишет сценарии роликов

Г) Придумывает и проектирует костюмы для театра и кино

Вопрос № 5. Какие обязанности выполняет режиссёр-постановщик?

А) Создаёт текстуры и раскрашивает 3D-модели персонажей

Б) Разрабатывает техническое задание для программистов видеоигр

В) Занимается монтажом и обработкой звуковых эффектов

Г) Руководит процессом создания фильма, спектакля или видеоигры, координируя работу всех специалистов

Слово педагога: Молодцы! Вы хорошо усвоили материал!

Подведение итогов. Рефлексия

Слово педагога: Ребята, сегодня мы познакомились с удивительным миром **дизайна и искусства**, узнали о его направлениях и профессиях. Вы показали отличные знания, творческий подход и умение работать в команде. Надеюсь, это занятие помогло вам взглянуть на сферу искусства и дизайна по-новому и, возможно, вдохновило на выбор будущей профессии. Давайте подведём итоги занятия.

Педагог может использовать приведённые ниже вопросы или задать свои.

Несколько вопросов для обсуждения:

Какие современные тенденции в сфере дизайна и искусства, по вашему мнению, окажут наибольшее влияние на развитие отрасли в ближайшие 10 лет? Почему именно эти направления?

Какие новые профессии могут появиться в сфере искусства и дизайна в будущем? Как вы их себе представляете?

Почему креативность становится важным навыком не только в искусстве, но и в других сферах? Как можно её развивать?

Что из сегодняшнего занятия стало для вас открытием или особенно запомнилось? Может быть, это была новая профессия, интересный тренд или успешная идея, которая вас удивила?

Итоговое слово педагога

Слово педагога: Ребята, сегодня мы познакомились с профессиями в сфере искусства и дизайна и увидели, насколько эта область многогранна. Художники, дизайнеры, аниматоры, режиссёры — все они создают проекты, которые формируют культуру, меняют восприятие мира и задают новые тренды, формируют целый экономический сектор креативной (творческой) индустрии. Мы обсудили, как технологии влияют на искусство и почему креативность становится всё более востребованной. Возможно, кто-то из вас увидел себя в одной из этих сфер и задумался о будущем. Если вы почувствовали интерес к какой-то профессии или хотите узнать больше, пройдите дополнительные диагностики, например, диагностику «Креативный интеллект». Мир искусства всегда открыт для тех, кто готов творить

и искать новые идеи. Спасибо за занятие!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. Ю.К. КАРАКЕТОВА а. ЭЛЬТАРКАЧ»

 УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МБОУ «СОШ а. Эльтаркач» _____
Х.Б. Боташева

09.04.2025г.

**Скачанный материал урока «Россия – мои горизонты»
на тему: «Россия креативная: искусство и дизайн»
на 10.04.2025г.
9 класс**

2025г.

Тема 29

Введение

Подготовка к занятию

Для проведения занятия рекомендуется заранее разделить класс на несколько групп (рекомендуемое число участников в каждой группе — 4–5), подготовить материалы/слайды (карточку с темой обсуждения для групповой работы), а также попросить обучающихся подготовить рабочие тетради, карандаши и ручки для заполнения материалов (подробности заданий — в соответствующей части сценария).

Введение

Слово педагога: Давайте начнём с простого эксперимента. Закройте глаза. Представьте себе мир, в котором нет ничего — ни картин, ни музыки, ни предметов вокруг. Только пустое пространство. Теперь откройте глаза. Вот так бы выглядел мир без искусства и дизайна. Мы с вами — те, кто наполняет этот мир яркими красками и идеями. Даже эта доска, ваши кроссовки и рисунок на футболке — всё это создано благодаря творчеству. Сегодня мы с вами поговорим о мире, где искусство и технологии соединяются, а дизайн помогает развивать экономику.

Тема сегодняшнего занятия — **«Россия креативная: искусство и дизайн»**.

Если на предыдущих занятиях заполняли карту среды, то на данном занятии также необходимо заложить время на её заполнение. Возможный вариант слов педагога в случае заполнения карты — ниже.

Слово педагога: Ранее мы не заполняли с вами карту Креативной среды, поэтому сегодня предлагаю открыть новое для себя направление — «Искусство и дизайн» и записать его в свои рабочие тетради.

Слово педагога: Как вы считаете, как искусство помогает человеку?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: искусство вдохновляет на новые идеи, помогает понять свои чувства и выражать их.

Слово педагога: Молодцы! Творчески мыслите. А как вы считаете, зачем нам дизайн?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: дизайн улучшает внешний вид предметов и делает их уникальными.

Слово педагога: Прекрасно! Искусство и дизайн встречаются нам буквально во всём — от городских улиц до вещей, которые мы используем каждый день.

Но что же объединяет эти направления? Давайте посмотрим на определение.

Педагог открывает слайд с определением или зачитывает определение вслух.

Искусство и дизайн — это сфера, в которой люди создают культурные ценности, эстетические образы и удобные вещи, которые мы используем каждый день. Художники, архитекторы и дизайнеры воплощают идеи, которые делают мир интереснее, удобнее и выразительнее. От картин и скульптур до логотипов, одежды и городских пространств — всё это результат работы творческих людей, которые формируют наше восприятие мира.

Слова педагога: Искусство помогает людям осознавать свои чувства и лучше понимать окружающий мир, а дизайн делает нашу жизнь комфортнее и красивее. Сегодня мы разберёмся, какие специалисты работают в этой сфере и какие направления в ней существуют. Давайте начнём с просмотра первого ролика. Внимательно смотрите его — после него мы обсудим несколько вопросов!

Видеоролик о среде и отрасли

Текст видеоролика:

Вы смотрите этот ролик благодаря труду сценаристов, операторов, режиссёров, монтажёров, графических дизайнеров и аниматоров. Все они часть огромного мира искусства и дизайна. Работники этой сферы создают фильмы, компьютерные игры и цифровые выставки. Всё то, что делает нашу жизнь ярче. Искусство и дизайн объединяют множество направлений. Одно из них — изобразительное искусство. Это живопись, скульптура, графика и фотография. Например, картина Ильи Репина «Бурлаки на Волге» рассказывает о тяжёлой работе простых людей. А скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница» стала символом целой эпохи. Ещё одно направление — исполнительское искусство.

Театр, музыка, танец, опера и цирк. Россия в лидерах и здесь. Например, наша балетная школа — одна из лучших на планете. А произведения Петра Ильича Чайковского, такие как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», и сегодня исполняются ведущими мировыми оркестрами. Кино и анимация — всё это тоже искусство, которое дарит эмоции и вдохновение, но получить хорошие эмоции можно не только от просмотра доброго фильма.

Вы любите пить чай из своей любимой чашки? Её создал дизайнер. Дизайн окружает нас повсюду. Промышленный дизайн создаёт привычные вещи — от стульев до смартфонов. Графический — отвечает за логотипы, упаковки и рекламу. Дизайн интерьеров делает пространства красивыми и удобными.

Дизайн одежды — это искусство, которое мы носим. Одежда и ткани формируют стиль и отражают дух времени. В 2025 году на Московской неделе моды свои коллекции представили около 200 дизайнеров. Россия — уникальная и большая страна, дом 190 национальностей. У каждого свой язык, своя культура.

Поэтому наше наследие такое многогранное. Современные дизайнеры до сих пор вдохновляются изделиями декоративно-прикладного искусства — гжельской керамикой, рисунками павловопосадских платков и переливами украшений из самоцветов уральских мастеров. Искусство и дизайн — это важная часть экономики. Сегодня этот сектор называют креативной индустрией.

Здесь занято 4,6 миллиона человек. В стране действует более 640 театров, 3 500 музеев и 1 000 галерей. Не отстаёт и киноиндустрия. В 2024 году российский фильм «Холоп-2» собрал в прокате почти четыре миллиарда рублей, а «Бременские музыканты» — более трёх миллиардов.

Искусство и дизайн давно вышли за рамки холста и сцены, превратившись в цифровые галереи, виртуальные музеи и мультимедийные проекты. 3D-выставки, световые шоу, интерактивные парки — всё это новые и интересные форматы. Например, «Незримый эфир» стал первым виртуальным выставочным проектом Эрмитажа. А мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» в 26 городах страны переносят зрителей в ключевые моменты прошлого.

За каждым таким проектом стоят профессионалы. 3D-дизайнеры создают виртуальные миры, сценаристы придумывают истории, художники по спецэффектам оживляют их с помощью графики, а режиссёры объединяют все элементы в зрелищное произведение. Сегодня искусство и дизайн сталкиваются с непростыми задачами.

Нужно сохранить свою уникальность в мире массовой культуры и найти баланс между творчеством и бизнесом. А ещё важно уметь сочетать классические методы с новыми технологиями, например искусственным интеллектом, чтобы создавать современные и интересные проекты.

Обсуждение ролика

Слово педагога: Специалисты креативной индустрии подготовили этот ролик. В нём вам рассказали о направлениях, которые входят в сферу искусства и дизайна. Кто запомнил эти направления?

Ответы обучающихся. После ответов обучающихся педагог открывает слайд и/или зачитывает и записывает на доске названия направлений. Если педагог сделал запись на доске, стирать её не нужно — она пригодится на занятии в дальнейшем.

Искусство и дизайн

Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика, фотография;

Дизайн: промышленный дизайн, графический дизайн, веб-дизайн, дизайн интерьера;

Архитектура;

Мода и текстиль;

Декоративно-прикладное искусство;

Исполнительское искусство: театр, музыка, танец, опера, цирковое искусство.

Слово педагога: Молодцы! Как видите, искусство и дизайн включают в себя множество направлений. Давайте вместе подумаем, почему искусство и дизайн называют креативной индустрией?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: потому что в этих сферах создают что-то новое — картины, костюмы, спектакли, фильмы, архитектуру; всё это требует творчества и новых идей.

Слово педагога: А как искусство влияет на нашу жизнь?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Оно делает окружающий мир красивее: без архитектуры и дизайна наши дома, улицы и вещи выглядели бы совсем иначе.

Искусство помогает выразить эмоции и понять чувства других людей.

Фильмы, музыка, живопись — всё это вдохновляет, помогает расслабиться или задуматься.

Слово педагога: Какие технологии помогают развивать искусство сегодня?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Виртуальные музеи и цифровые выставки позволяют увидеть картины даже тем, кто живёт далеко.

3D-дизайн помогает создавать персонажей для игр и фильмов.

Искусственный интеллект используется в графическом дизайне и музыке.

Слово педагога: Какие профессии в искусстве и дизайне вас заинтересовали больше всего? Почему?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Спасибо, ребята! Мы увидели, что искусство и дизайн — это не просто творчество, а целая индустрия, которая развивается и сочетает в себе традиции и новые технологии. А ещё в этой сфере важно не бояться пробовать новое и развивать творческое мышление. Наша следующая игра поможет потренировать его!

Основная часть

Игра-разминка «Создай креативную цепочку»

Слово педагога: Ребята, искусство и дизайн — это огромный мир, в котором каждое направление связано с другими. Сегодня мы попробуем разобраться, как это работает, и поиграем в увлекательную игру. Это отличная возможность проявить свою фантазию и поработать в команде. Каждая команда получит карточку с названием направления искусства или дизайна, например «театр» или «мода». Ваша задача — **в течение одной минуты** записать **цепочку из слов**, которые связаны с этим направлением. **Минимальное количество слов — пять**, причём одно из них обязательно должно быть профессией! Посмотрите, вот пример для направления «театр».

Педагог выводит на экран слайд с примером для направления «Театр» или, если нет возможности показывать слайды, записывает цепочку на доске.

Направление: театр

Пример цепочки: сцена — актёр — костюм — репетиция — зритель — режиссёр.

Слово педагога: Когда отведённое время закончится, капитан команды зачитает вашу цепочку. Другие команды смогут задать вопросы или предложить исправления, если что-то кажется нелогичным. Команда, у которой после обсуждения останется больше всего слов, побеждает! Готовы? Тогда настраивайтесь на креативную волну, и мы начинаем!

Обучающиеся выполняют задание.

Возможные ответы (ориентир для педагога):

Живопись: холст, масло, кисть, пейзаж, портрет, абстракция, художник;

Жилые здания: фасад, планировка, окно, стены, балкон, лестница, архитектор;

Керамика: глина, обжиг, ручная работа, формы, краски, глазурь, керамист;

Анимация: кадры, мультфильм, рисование, персонажи, цвет, звуки, аниматор;

Кинематография: камера, сценарий, монтаж, съёмки, освещение, режиссёр-постановщик;

Портретная фотография: свет, фон, ракурс, модель, экспозиция, фотограф.

Педагог подсчитывает баллы, записывает их на доске и объявляет команду, которая набрала больше всего очков на данный момент, либо говорит, что пока несколько команд набирают одинаковое количество баллов.

Слово педагога: Вы все очень творчески подошли к заданию, в каждой команде явно была своя муза. Отличная работа! Мы не зря называли в каждой цепочке одну или несколько профессий. Ведь именно специалисты в разных областях искусства и дизайна создают те уникальные проекты и вещи, которые мы видим в нашей повседневной жизни. Именно

благодаря таким людям развиваются новые идеи, появляются инновационные решения и улучшаются привычные вещи. Посмотрим второй ролик и узнаем больше о тех, кто работает в креативной индустрии.

Видеоролик о предприятии

Обсуждение ролика

Слово педагога: Можно заметить, как технологии меняют дизайн и искусство.

Сегодня дизайнеры используют 3D-печать, виртуальную (VR) и дополненную (AR) реальность. К слову, знаете ли вы разницу между двумя этими понятиями?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: в VR человек как будто оказывается внутри игры или фильма, а в AR — просто видит дополнительные объекты через камеру телефона или специальные очки.

Слово педагога: Сейчас проверим, насколько верно вы ответили.

Педагог открывает слайд или зачитывает определения.

Виртуальная реальность (VR) — это технология, которая создаёт полностью искусственный мир, в который мы можем погрузиться. При помощи специального шлема или очков мы оказываемся в другом пространстве, где можем взаимодействовать с объектами и окружением, как если бы это было реально. Например, в виртуальной реальности можно гулять по историческим городам, играть в видеоигры или даже создавать искусство.

Дополненная реальность (AR) — это технология, которая накладывает виртуальные объекты на реальные. С помощью AR мы видим наш настоящий мир, но с добавленными элементами, которые появляются через экран смартфона или специальные очки. Например, в AR вы можете увидеть, как мебель будет смотреться в вашей комнате, прежде чем решите её купить.

Слово педагога: Эти и другие современные технологии всё чаще используются в дизайне и искусстве. Как вы думаете, как новые технологии и подходы могут изменить эту сферу?

Ответы обучающихся.

Возможный ответ: Теперь художники могут рисовать не только на бумаге, но и в 3D-пространстве с помощью виртуальной реальности.

Слово педагога: Согласен(а) с вами! Новые технологии могут открыть перед дизайнерами и художниками массу возможностей. Например, с помощью виртуальной и дополненной реальности художники смогут создавать не просто картины или скульптуры, а целые интерактивные миры, в которых зритель будет «внутри» произведения. Но всё это потребует

знаний и навыков. И для этого нужно иметь качественное образование. Посмотрим следующий ролик, чтобы узнать об этом больше.

Видеоролик о направлениях образования

Текст видеоролика:

Представьте, что мир — это чистый холст, а вы держите в руках кисть. Или что перед вами пустая сцена, а в голове уже звучит музыка, появляются герои, оживают истории. Именно так начинается путь в мир искусства и дизайна. И начинается он со школьной скамьи! Кажется, что уроки — это просто параграфы, задачи и контрольные, но на самом деле именно они закладывают основу будущей профессии. **Изобразительное искусство** развивает чувство композиции, цвета и формы. **Математика**, хоть и может казаться далёкой от творчества, на самом деле незаменима. Без неё невозможно просчитать перспективу, пропорции и движение объектов в пространстве. Она помогает аниматорам и 3D-дизайнерам делать реалистичную графику, а режиссёрам — точно выстраивать кадры и сцены. **Информатика** открывает двери в мир цифровых технологий. Без неё нельзя работать с графическими редакторами и создавать спецэффекты для кино и игр. Хотите сделать первый набросок своей будущей профессии? Выберите подходящий профильный класс. Если вам близки истории, эмоции и творчество, **гуманитарный профиль** поможет получить нужные знания, например для того, чтобы стать сценаристом или режиссёром. Если хочется совмещать искусство с технологиями, то **технологический профиль** — отличный вариант. Здесь углублённая математика и информатика станут фундаментом для будущих 3D-дизайнеров, аниматоров и художников по спецэффектам. Хочется как можно больше творчества? На помощь приходит дополнительное образование — кружки технического и художественного творчества. Тут научат создавать логотипы и афиши с помощью графических редакторов, **помогут освоить программы 3D-моделирования** и сделать крутых персонажей и анимацию. Если интересно проектировать пространства и образы, можно попробовать себя в **архитектурных или дизайнерских кружках**, где вас научат создавать макеты и даже моделировать одежду. Крепкий фундамент для будущей профессии — дополнительное предпрофессиональное образование. **Художественная школа** закладывает фундаментальные знания в области классического рисунка, учит работать с различными материалами и даёт важную теоретическую базу в области культуры и искусств. **Музыкальная школа** развивает слух и чувство ритма. Наличие таких дипломов может значительно повысить шансы на поступление в профильные колледжи и вузы, так как кроме обычных экзаменов в них проходят дополнительные творческие вступительные испытания.

Но талантам нужны не только знания, но и практика! В России есть множество конкурсов и олимпиад, где можно проверить свои силы. **Всероссийская олимпиада школьников по искусству, Международная олимпиада школьников «Искусство графики» и Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»** — это не просто испытания, а возможность показать себя и найти единомышленников.

А что дальше? После 9-го класса уже можно получить профессиональное творческое образование. Сориентироваться в разнообразии специальностей поможет список УГСН на экране. Внутри каждой большой группы есть множество направлений. Например, в **«Музыкальном искусстве» (53.02.06)** это «Хоровое дирижирование», а в **«Изобразительных и прикладных видах искусства» (54.01.20)** это специальность **«Графический дизайнер»**.

А после 11-го класса можно поступить в вуз и стать, например, искусствоведом, режиссёром или реставратором.

Мир искусства и дизайна огромен, и в нём есть место каждому, кто готов создавать, пробовать, воплощать идеи в реальность. Почему бы не превратить свою мечту в произведение искусства?

Обсуждение ролика

Слово педагога: Итак, из ролика вы узнали о том, что такое укрупнённые группы специальностей и направлений (УГСН). Расширенный список УГСН для **отрасли искусства и дизайна** вы увидите в материалах, которые я сейчас раздам. Запишите в тетради те варианты, которые могут быть для вас интересны.

Педагог раздаёт материалы «УГСН (искусство и дизайн)». Если сделать это нет возможности, педагог зачитывает некоторые пункты списка вслух, а обучающиеся выбирают интересные для них варианты и делают записи в тетрадях.

СПО

54.01.01 Исполнитель художественно-оформительских работ

54.01.02 Ювелир

54.01.05 Изготовитель художественных изделий из тканей с художественной росписью

54.01.06 Изготовитель художественных изделий из металла

54.01.12 Художник миниатюрной живописи

54.01.20 Графический дизайнер

54.01.21 Изготовитель художественных изделий из твердых материалов (по видам, за исключением металла)

54.01.22 Реставратор

50.02.01 Мировая художественная культура

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам)
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)
51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
52.02.01 Искусство балета
52.02.02 Искусство танца (по видам)
52.02.03 Цирковое искусство
52.02.04 Актерское искусство
52.02.05 Искусство эстрады
53.02.01 Музыкальное образование
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам)
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение
53.02.06 Хоровое дирижирование
53.02.07 Теория музыки
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство
53.02.09 Театрально-декорационное искусство (по видам)
54.02.01 Дизайн (по отраслям)
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам)
54.02.03 Художественное оформление изделий текстильной и легкой промышленности
54.02.04 Реставрация
54.02.05 Живопись (по видам)
54.02.06 Изобразительное искусство и черчение
54.02.07 Скульптура
54.02.08 Техника и искусство фотографии
55.02.01 Театральная и аудиовизуальная техника (по видам)
55.02.02 Анимация и анимационное кино (по видам)
55.02.03 Кино- и телепроизводство (по видам)

Бакалавриат

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки
50.03.02 Изящные искусства
50.03.03 История искусств
50.03.04 Теория и история искусств
51.03.01 Культурология
51.03.02 Народная художественная культура
51.03.03 Социально-культурная деятельность
51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность

52.03.01 Хореографическое искусство

52.03.02 Хореографическое исполнительство

52.03.03 Цирковое искусство

52.03.04 Технология художественного оформления спектакля

52.03.05 Театроведение

52.03.06 Драматургия

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство

53.03.03 Вокальное искусство

53.03.04 Искусство народного пения

53.03.05 Дирижирование

53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство

54.03.01 Дизайн

54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

54.03.03 Искусство костюма и текстиля

54.03.04 Реставрация

54.03.05 Традиционное прикладное искусство

Групповая работа

Слово педагога: Сфера искусства и дизайна оказалась по-настоящему увлекательной, правда? Сколько разных профессий, возможностей, творческих направлений! Наверняка у каждого из вас появились свои мысли и впечатления. Давайте обсудим! Какие предметы, на ваш взгляд, окажутся самыми полезными?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Отлично! А кто-то из вас посещает занятия дополнительного образования, о которых говорилось в ролике? Поделитесь с нами своим опытом!

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Замечательно! Ребята, а теперь давайте попробуем разобраться, как разные направления искусства и дизайна переплетаются между собой и влияют на нашу жизнь. Для этого у нас есть интересное задание, которое поможет вам увидеть эти связи на практике. Сейчас представитель каждой команды вытянет карточку с темой для обсуждения. Все темы связаны с искусством и дизайном, так что скучно точно не будет! В карточке вы также найдёте список профессий, связанных с этой темой.

Педагог предлагает представителю каждой группы вытянуть карточку с темой для обсуждения или раздаёт карточки в случайном порядке. Если у педагога нет возможности распечатать раздаточные материалы, он может подготовить карточки самостоятельно.

Карточки с темами и профессиями:

Тема № 1: Как анимация и визуальные эффекты изменили кинематограф?

Профессии:

Аниматор

Художник по спецэффектам

3D-дизайнер

Режиссёр-постановщик

Тема № 2: Почему видеоигры можно считать видом искусства?

Профессии:

3D-дизайнер

Сценарист

Аниматор

Художник по спецэффектам

Тема № 3: Как искусственный интеллект меняет творчество художников и дизайнеров?

Профессии:

Графический дизайнер

3D-дизайнер

Аниматор

Художник по спецэффектам

Тема № 4: Как реклама и маркетинг используют художественные приёмы для привлечения внимания?

Профессии:

Графический дизайнер

Сценарист

Аниматор

Режиссёр-постановщик

Тема № 5: Как мода и кино создают современные тренды?

Профессии:

3D-дизайнер

Графический дизайнер

Сценарист

Режиссёр-постановщик

Тема № 6: Как музыка и театр формируют культуру общества?

Профессии:

Сценарист

Режиссёр-постановщик

Композитор

Актёр/музыкант

Тема № 7: Почему анимация важна не только в кино, но и в рекламе, образовании и науке?

Профессии:

Аниматор

Графический дизайнер

Сценарист

3D-дизайнер

Тема № 8: Как шрифты и типографика* влияют на восприятие информации?

Профессии:

Графический дизайнер

Сценарист

Художник по спецэффектам

Веб-дизайнер

** Это профессиональный термин, который используется в дизайне и означает искусство оформления текста с помощью шрифтов, композиции и других элементов.*

Педагог может выбрать только часть тем, которые лучше подходят для данной группы.

Слово педагога: Ваша задача — обсудить тему и ответить на два вопроса:

Какие направления искусства и дизайна особенно важны для вашей темы? С ними вы уже познакомились в начале занятия.

Какую роль выполняют специалисты из списка профессий? Кто за что отвечает, как их работа пересекается, какие примеры можно привести?

Например, если тема связана с кино и модой, подумайте:

Как **3D-дизайнер** создаёт цифровые модели костюмов;

Как **графический дизайнер** разрабатывает стилистические элементы афиш и рекламы;

Как **режиссёр-постановщик** формирует общий визуальный образ фильма или модного шоу.

Сейчас я снова выведу на экран / снова обратите внимание на список направлений искусства и дизайна, с которым вы уже знакомы. Вы сможете опираться на него в ходе обсуждения.

Педагог снова демонстрирует список направлений.

Список направлений:

Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика, фотография;

Дизайн: промышленный дизайн, графический дизайн, веб-дизайн, дизайн интерьера;

Архитектура;

Мода и текстиль;

Декоративно-прикладное искусство;

Исполнительское искусство: театр, музыка, танец, опера, цирковое искусство.

Обучающиеся выполняют задание. Педагог ставит таймер. В этом задании **нет единственно верных ответов** — важно, **как обучающиеся аргументируют свои выводы и объясняют связи между профессиями**. При необходимости педагог может направлять обсуждение, используя справочник.

Справочник для педагога (возможные варианты ответов):

Тема № 1: Как анимация и визуальные эффекты изменили кинематограф?

Возможный ответ:

Анимация и визуальные эффекты превратили кинематограф в искусство без границ. Благодаря им создаются фантастические миры, которые невозможно построить в реальности, оживают невероятные персонажи, а сцены становятся более динамичными и зрелищными. Сегодня с помощью анимации и визуальных эффектов можно воссоздать исторические события, создавать реальных актёров в цифровом формате и даже полностью анимированные фильмы, где каждая деталь продумана до мелочей.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Изобразительное искусство (графика, живопись) — создание концепт-арта персонажей и сцен;

Дизайн (графический, промышленный) — разработка 3D-моделей, спецэффектов и визуального стиля фильма.

Роль специалистов:

Аниматор создаёт движения персонажей и объектов;

Художник по спецэффектам разрабатывает визуальные эффекты: взрывы, магию, погодные явления;

3D-дизайнер создаёт цифровые модели персонажей и сцен;

Режиссёр-постановщик решает, как спецэффекты и анимация впишутся в фильм.

Тема № 2: Почему видеоигры можно считать видом искусства?

Возможный ответ:

Видеоигры можно считать видом искусства, потому что в них сочетаются живопись, музыка, литература и кино — всё это создаёт уникальные миры и истории.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Изобразительное искусство (графика, живопись) — для создания персонажей и миров;

Дизайн (графический, веб-дизайн) — для интерфейсов и игровых элементов;

Исполнительское искусство (музыка, театр) — актёры озвучивают персонажей, композиторы пишут саундтреки.

Роль специалистов:

3D-дизайнер создаёт игровые миры, персонажей и объекты;

Сценарист придумывает сюжет и диалоги;

Аниматор оживляет персонажей и окружение;

Художник по спецэффектам создаёт визуальные эффекты в играх.

Тема № 3: Как искусственный интеллект меняет творчество художников и дизайнеров?

Возможный ответ:

Искусственный интеллект помогает художникам и дизайнерам, ускоряя рутинные задачи, создавая новые образы и предлагая свежие идеи. Он не заменяет творчество, а расширяет возможности, позволяя экспериментировать с формами, цветами и стилями.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Изобразительное искусство — ИИ рисует картины, создаёт цифровую графику;

Дизайн — помогает разрабатывать логотипы, сайты и интерьеры.

Роль специалистов:

Графический дизайнер использует ИИ для генерации изображений;

3D-дизайнер создаёт модели, используя алгоритмы ИИ;

Аниматор применяет нейросети для автоматизации анимации;

Художник по спецэффектам разрабатывает ИИ-эффекты для фильмов и игр.

Тема № 4: Как реклама и маркетинг используют художественные приёмы для привлечения внимания?

Возможный ответ:

Яркие цвета, красивые шрифты и интересные образы помогают рекламе выделяться и привлекать внимание людей.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Графический дизайн — для создания плакатов, логотипов, упаковки;

Фотография — для рекламных снимков.

Роль специалистов:

Графический дизайнер создаёт постеры, баннеры, упаковку;

Сценарист пишет рекламные сценарии;

Аниматор делает анимационные рекламные ролики;

Режиссёр-постановщик отвечает за съёмку рекламных видеороликов.

Тема № 5: Как мода и кино создают современные тренды?

Возможный ответ:

Мода и кино задают тренды, вдохновляя людей на новые образы и стиль жизни. Киногерои, костюмы и визуальные решения влияют на популярность цветов, фасонов и аксессуаров, а дизайнеры адаптируют эти идеи для широкой аудитории.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Мода и текстиль — для создания костюмов;

Графический дизайн — для рекламных кампаний.

Роль специалистов:

3D-дизайнер моделирует костюмы и аксессуары;

Графический дизайнер разрабатывает логотипы, принты и рекламные кампании;

Сценарист придумывает концепции фильмов, влияющих на моду;

Режиссёр-постановщик определяет визуальный стиль фильма, который может повлиять на тренды.

Тема № 6: Как музыка и театр формируют культуру общества?

Возможный ответ:

Музыка и театр — это важные элементы культуры. Они передают эмоции, рассказывают истории, отражают традиции и объединяют людей. Например, народные песни и спектакли помогают сохранить историю страны.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Исполнительское искусство — театр, музыка, танец.

Роль специалистов:

Сценарист пишет пьесы и мюзиклы;

Режиссёр-постановщик ставит спектакли и концерты;

Композитор создаёт музыкальное сопровождение;

Актёр/музыкант исполняет роли или музыкальные произведения.

Тема № 7: Почему анимация важна не только в кино, но и в рекламе, образовании и науке?

Возможный ответ на вопрос:

Анимация важна не только в кино, но и в рекламе, образовании и науке, потому что помогает наглядно объяснять сложные идеи и привлекать внимание. Например, в образовании она упрощает изучение материала, а в науке позволяет визуализировать процессы, невидимые глазу.

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Графический дизайн — для инфографики.

Роль специалистов:

Аниматор создаёт образовательные и рекламные ролики;

Графический дизайнер разрабатывает инфографику и учебные материалы;

Сценарист пишет сценарии для образовательных анимаций;

3D-дизайнер делает наглядные модели для науки и техники.

Тема № 8: Как шрифты и типографика влияют на восприятие информации?

Возможный ответ на вопрос: *Красивый и удобный для восприятия и чтения шрифт помогает лучше понять текст и запомнить его.*

Важные поднаправления искусства и дизайна:

Графический дизайн — создание шрифтов.

Роль специалистов:

Графический дизайнер *разрабатывает шрифты и оформление текста;*

Сценарист *создаёт рекламные слоганы и тексты;*

Художник по спецэффектам *анимирует текстовые элементы в видео.*

Веб-дизайнер *отвечает за удобочитаемость и стиль текста в цифровых продуктах.*

Слово педагога: Ребята, время на обсуждение подошло к концу. Сейчас каждая группа представит свои идеи. Делитесь своими мыслями смело, ведь в этом задании нет неправильных ответов, главное — как вы рассуждаете и объясняете свои выводы. Начнём с первой команды!

Команды презентуют свои идеи.

Слово педагога: Ребята, вы отлично справились с заданием! Мы увидели, как разные направления искусства и дизайна переплетаются между собой и как много специалистов работают над созданием фильмов, рекламы, видеоигр и многого другого.

Теперь у нас есть ещё одна небольшая, но важная задача — определить, чья работа оказалась самой интересной. Давайте проголосуем! Каждая команда должна выбрать одну из представленных работ, которая, по вашему мнению, была самой креативной, логично обоснованной и ярко представленной. Но есть одно условие: голосовать за свою команду нельзя!

Голосуем честно и внимательно! Я попрошу каждого из вас поднять руку, когда я назову команду, за которую вы хотите проголосовать. После подсчёта голосов мы узнаем победителя групповой работы!

Команды голосуют.

Слово педагога: Ребята, отличная работа! Независимо от результата голосования, каждая команда справилась на высоком уровне, ведь искусство и дизайн — это не только про результат, но и про творческий процесс. Спасибо вам за креативность, внимание к деталям и интересные идеи!

Вы отлично справились! Вы увидели, как искусство и дизайн влияют на самые разные сферы жизни — от кино и видеоигр до рекламы, моды и театра. Ваши идеи показали, что творчество не стоит на месте, оно развивается вместе с технологиями и меняет мир вокруг нас. Спасибо за интересные мысли!

Заключительная часть

Дополнительное задание

Это задание можно пропустить, если не хватает времени.

Слово педагога: Сегодня мы познакомились с профессиями в сфере искусства и дизайна. Мы узнали, чем занимается 3D-дизайнер, какие задачи выполняют сценарист и аниматор, как работают художник по спецэффектам и режиссер-постановщик. Каждая из этих профессий важна и помогает создавать фильмы, видеоигры, рекламу и театральные постановки. Сейчас я предлагаю закрепить полученные знания и ответить на несколько вопросов.

Педагог открывает слайды с вопросами и/или зачитывает вопросы. После ответа обучающегося демонстрирует слайд с верным ответом или называет его (в списке вопросов верные ответы для педагога выделены жирным).

Вопрос № 1. Какие обязанности выполняет 3D-дизайнер?

А) Создаёт цифровые модели персонажей, объектов и окружения для фильмов, игр и рекламы

Б) Разрабатывает сценарий для фильма или видеоигры

В) Озвучивает персонажей и записывает звуковые эффекты

Г) Устанавливает освещение на съёмочной площадке

Вопрос № 2. Какие обязанности выполняет сценарист?

А) Создаёт 3D-модели персонажей и объектов

Б) Программирует анимацию персонажей в компьютерных играх

В) Настраивает световые эффекты в театральных постановках

Г) Пишет сюжет, диалоги и описание сцен для фильмов, игр, анимации и рекламы

Вопрос № 3. Какие обязанности выполняет аниматор?

А) Оживляет персонажей, предметы и сцены, создавая плавные движения и эмоции

Б) Разрабатывает логотипы и фирменный стиль компаний

В) Пишет сценарии и придумывает сюжетные линии

Г) Создаёт музыкальное сопровождение для видеоигр и фильмов

Вопрос № 4. Какие обязанности выполняет художник по специальным эффектам?

А) Отвечает за постановку кадров и режиссуру сцен в фильмах

Б) Создаёт реалистичные взрывы, погодные явления и другие визуальные элементы

В) Разрабатывает рекламные слоганы и пишет сценарии роликов

Г) Придумывает и проектирует костюмы для театра и кино

Вопрос № 5. Какие обязанности выполняет режиссёр-постановщик?

А) Создаёт текстуры и раскрашивает 3D-модели персонажей

Б) Разрабатывает техническое задание для программистов видеоигр

В) Занимается монтажом и обработкой звуковых эффектов

Г) Руководит процессом создания фильма, спектакля или видеоигры, координируя работу всех специалистов

Слово педагога: Молодцы! Вы хорошо усвоили материал!

Подведение итогов. Рефлексия

Слово педагога: Ребята, сегодня мы познакомились с удивительным миром **дизайна и искусства**, узнали о его направлениях и профессиях. Вы показали отличные знания, творческий подход и умение работать в команде. Надеюсь, это занятие помогло вам взглянуть на сферу искусства и дизайна по-новому и, возможно, вдохновило на выбор будущей профессии. Давайте подведём итоги занятия.

Педагог может использовать приведённые ниже вопросы или задать свои.

Несколько вопросов для обсуждения:

Какие современные тенденции в сфере дизайна и искусства, по вашему мнению, окажут наибольшее влияние на развитие отрасли в ближайшие 10 лет? Почему именно эти направления?

Какие новые профессии могут появиться в сфере искусства и дизайна в будущем? Как вы их себе представляете?

Почему креативность становится важным навыком не только в искусстве, но и в других сферах? Как можно её развивать?

Что из сегодняшнего занятия стало для вас открытием или особенно запомнилось? Может быть, это была новая профессия, интересный тренд или успешная идея, которая вас удивила?

Итоговое слово педагога

Слово педагога: Ребята, сегодня мы познакомились с профессиями в сфере искусства и дизайна и увидели, насколько эта область многогранна. Художники, дизайнеры, аниматоры, режиссёры — все они создают проекты, которые формируют культуру, меняют восприятие мира и задают новые тренды, формируют целый экономический сектор креативной (творческой) индустрии. Мы обсудили, как технологии влияют на искусство и почему креативность становится всё более востребованной. Возможно, кто-то из вас увидел себя в одной из этих сфер и задумался о будущем. Если вы почувствовали интерес к какой-то профессии или хотите узнать больше, пройдите дополнительные диагностики, например, диагностику «Креативный интеллект». Мир искусства всегда открыт для тех, кто готов творить

и искать новые идеи. Спасибо за занятие!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА
УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА им. Ю.К. КАРАКЕТОВА а. ЭЛЬТАРКАЧ»

 УТВЕРЖДАЮ
И.о. директор МБОУ «СОШ а. Эльтаркач» _____
Х.Б. Боташева

09.04.2025г.

**Скачанный материал урока «Россия – мои горизонты»
на тему: «Россия креативная: искусство и дизайн»
на 10.04.2025г.
10 класс**

2025г.

Тема 29

Введение

Подготовка к занятию

Для успешного проведения занятия необходимо заранее подготовить следующие материалы:

Слайды с информацией по теме занятия, заданиями и правильными ответами для игр и обсуждений;

Карточки и материалы для игры-разминки и задания для групповой работы.

Также необходимо продумать организационные моменты:

Разделить класс на шесть команд для выполнения заданий (в зависимости от численности класса).

Попросить обучающихся подготовить ручки и тетради.

Убедиться, что у вас есть доступ к экрану и оборудованию для показа видеороликов.

Заранее ознакомиться с содержанием видеороликов и вопросами для обсуждения, чтобы эффективно модерировать диалог с обучающимися.

Введение

Слово педагога: Друзья, закройте глаза. Нет, серьёзно — закройте! Представьте, что всё вокруг стало белым. Ни картин, ни зданий, ни узоров на одежде. Только пустота. А теперь откройте. Вот так выглядел бы мир без искусства и дизайна. Мы с вами — нарушители пустоты. Потому что даже эта школьная доска, ваши кроссовки и рисунок на футболке — всё это чьи-то идеи, вырвавшиеся наружу. Сегодня мы поговорим об удивительной отрасли, где искусство встречается с технологиями, а дизайн становится двигателем экономики.

Тема сегодняшнего занятия — **«Россия креативная: искусство и дизайн»**.

Если на предыдущих занятиях заполняли карту среды, то на данном занятии также необходимо заложить время на её заполнение. Возможный вариант слов педагога в случае заполнения карты — ниже.

Слово педагога: Ранее мы не заполняли с вами карту Креативной среды, поэтому сегодня предлагаю открыть новую для себя сферу — «Искусство и дизайн» — и записать её в рабочие тетради.

Слово педагога: Теперь давайте подробнее рассмотрим направления этой сферы. Внимание на слайд / слушайте внимательно! И не забудьте на протяжении всего занятия записывать ключевые моменты.

Педагог демонстрирует слайд «Направления сферы искусства и дизайна» и/или зачитывает информацию вслух, а обучающиеся кратко и тезисно фиксируют информацию в своих рабочих тетрадях.

Направления сферы искусства и дизайна:

Изобразительное искусство

Живопись, скульптура, графика, фотография. Это форма самовыражения, которая позволяет передавать идеи, эмоции и видение через визуальные образы.

Дизайн

Промышленный дизайн, графический дизайн, веб-дизайн, дизайн интерьера. Здесь творчество сочетается с функциональностью — создание удобных, красивых и практичных решений.

Архитектура

Создание пространств для жизни, работы и отдыха. Архитекторы проектируют здания, которые должны быть не только эстетичными, но и удобными для использования.

Мода и текстиль

Разработка одежды, аксессуаров и текстильных изделий. Эта часть отрасли активно отвечает на изменения в культуре и тенденциях.

Декоративно-прикладное искусство

Работа с материалами, такими как дерево, металл, ткань или керамика, для создания утилитарных и эстетичных предметов.

Исполнительское искусство

Театр, музыка, танец, опера, цирковое искусство. Это форма творчества, где идеи, эмоции и истории передаются через живое выступление, взаимодействие с аудиторией и мастерство исполнения.

Слово педагога: Мир творчества меняется быстрее, чем когда-либо. Где искать вдохновение сегодня? Какие тренды перевернут эту отрасль завтра? Давайте откроем для себя многообразие современного искусства и дизайна, внимание на экран!

Видеоролик о среде и отрасли

Текст видеоролика:

Вы смотрите этот ролик благодаря труду сценаристов, операторов, режиссёров, монтажёров, графических дизайнеров и аниматоров. Все они часть огромного мира искусства и дизайна. Работники этой сферы создают то, что делает нашу жизнь ярче. Область искусства и дизайна многогранна. Начнём с одного из её направлений — изобразительного искусства.

Это живопись, скульптура графика и фотография. Они передают идеи и чувства через образы. Вспомните картину Архипа Куинджи «Лунная ночь на Днепре». Она завораживает игрой света и тени, создавая ощущение тишины и покоя. А исполнительское искусство — это театр, кино, музыка и анимация. Они оживляют смыслы и эмоции, делая их понятными для миллионов зрителей.

Россия в лидерах и здесь. Например, наша балетная школа — одна из лучших на планете. А произведения Петра Ильича Чайковского, такие как «Лебединое озеро» и «Щелкунчик», и сегодня исполняются ведущими мировыми оркестрами. Русские кинематографисты снимают самые разные фильмы — от комедий до спортивных драм, таких, как «Движение вверх» или «Лёд».

Но хорошие эмоции можно получить не только от посещения представления. А вы знали, что ваше любимое домашнее кресло придумал дизайнер? Дизайн — область, которая объединяет красоту и функциональность. Промышленный дизайн создаёт предметы, которыми мы пользуемся ежедневно, — от стульев до смартфонов.

Графический дизайн отвечает за логотипы, упаковки и рекламные постеры. Веб-дизайн формирует внешний вид сайтов и приложений. А ваша одежда, которую также создают дизайнеры, — это способ выразить себя, показать свой стиль и настроение. За каждым фильмом, игрой или логотипом стоят профессионалы, которые превращают идеи в реальность.

Графический арт-директор отвечает за фирменный стиль брендов, дизайн афиш и обложек, делая их запоминающимися. Продюсер управляет созданием фильмов, концертов и шоу. Он собирает команду, контролирует процесс и следит за тем, чтобы всё шло по плану. Фэшн-дизайнер задаёт тренды, которые могут изменить мир моды.

А преподаватель искусства помогает раскрыть таланты, обучая рисованию, лепке, проектированию и вдохновляет на творчество. Искусство и дизайн — это не только красивые картины и стильные вещи, но и важная часть экономики. Сегодня этот сектор всё чаще называют креативной индустрией. Здесь занято четыре миллиона шестьсот тысяч человек, а доля ВВП в 2023 году составила 3,5%.

В стране работают более 640 театров, 3 500 музеев и 1 000 галерей. Каждый год они привлекают миллионы гостей. Искусство помогает развивать туризм. Разве новая постановка или выставка не повод отправиться туда, где вы ещё не были?

Искусство и дизайн давно вышли за рамки холста и сцены, превратившись в цифровые галереи, виртуальные музеи и мультимедийные проекты. 3D-выставки, световые шоу, интерактивные парки — всё это новые форматы, которые позволяют не только смотреть, но и погружаться в историю и культуру. Например, «Незримый эфир» стал первым виртуальным выставочным проектом Эрмитажа.

А мультимедийные исторические парки «Россия — моя история» в 26 городах страны переносят посетителей в ключевые моменты прошлого. Современные художники и дизайнеры ищут баланс между творчеством и технологиями. Как сохранить уникальность в мире массовой культуры? Как совместить традиционные методы с новыми возможностями, такими как искусственный интеллект?

Ответы на эти вопросы определяют будущее искусства и дизайна.

Обсуждение ролика

Слово педагога: Друзья, давайте обсудим, как искусство и дизайн влияют на развитие общества и культуры?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

Искусство и дизайн формируют ценности общества — через картины, фильмы, книги, музыку, моду и архитектуру люди выражают идеи, которые потом становятся частью культуры.

Искусство и дизайн привлекают внимание к важным проблемам — дизайнеры и художники через свои работы могут поднимать вопросы экологии, прав человека и других социальных тем.

Дизайн делает нашу жизнь удобнее — благодаря современным решениям создаются практичные города, интуитивно понятные интерфейсы и комфортная среда вокруг нас. Технологии открывают новые возможности для искусства — теперь можно создавать цифровые картины, интерактивные выставки и даже искусственный интеллект участвует в творчестве.

Креативная индустрия развивает экономику — мода, реклама, дизайн и индустрия развлечений приносят доходы и создают рабочие места.

Слово педагога: Под влиянием технологий искусство и дизайн переживают настоящую революцию: открываются уникальные возможности, но возникают и новые сложности.

Например, будущие специалисты могут столкнуться с конкуренцией со стороны искусственного интеллекта. Как, по вашему мнению, можно справиться с этим вызовом?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

С моей точки зрения, искусственный интеллект способен выполнять рутинные задачи, однако креативность и эмоциональная составляющая остаются исключительно человеческими качествами.

Можно использовать ИИ как помощника, а не конкурента. Например, с его помощью можно быстрее генерировать идеи или тестировать дизайны, а человек будет принимать окончательные решения и добавлять свой стиль.

Важно постоянно учиться и осваивать новые технологии. Понимая, как работает ИИ, мы сможем использовать его в своих интересах и сохранять востребованность.

Искусство и дизайн — это про эмоции и индивидуальность. Даже если ИИ сможет создавать что-то красивое, люди всё равно будут ценить работы, в которые вложена душа и личный опыт.

Слово педагога: На самом деле технологий не стоит бояться — их нужно сделать союзниками. Будущее за теми, кто сможет соединить креативность с цифровыми инструментами. А далее нас ждёт игра-разминка «Креативное объединение». Начнём!

Основная часть

Игра-разминка «Креативное объединение»

Цель игры — помочь обучающимся увидеть взаимосвязь между направлениями искусства и дизайна (например, архитектура, мода, анимация) и профессиями (например, графический арт-директор, фешен-дизайнер, продюсер), чтобы понять, как разные области пересекаются и дополняют друг друга.

Формат игры предполагает блиц-ответы команд, и скорость очень важна!

Класс разделён на шесть команд. Задача команд — сопоставить профессии с направлениями в сфере искусства и дизайна и указать конкретную функцию, которую выполняет специалист в этой области. За каждый правильный ответ команда получает балл.

Слово педагога: Для наглядности давайте разберём правила игры-разминки на примере.

Перед вами направления в сфере «Искусство и дизайн».

Педагог демонстрирует слайд с направлениями отрасли «Искусство и дизайн» или, если показывать слайды нет возможности, записывает информацию на доске.

Направления сферы искусства и дизайна:

Графический дизайн

Мода

Театр

Анимация

Архитектура

Фотография

Дизайн интерьеров

Скульптура

Музыка

Слово педагога: Итак, я называю вам первую профессию из списка (всего их будет шесть) —

графический арт-директор.

Список профессий для педагога:

Графический арт-директор

Продюсер

Креативный директор

Фешен-дизайнер

Преподаватель искусства

3D-дизайнер

Сценарист

Слово педагога: Ваша задача — подобрать для этой профессии соответствующее направление и описать, какую функцию специалист этой профессии будет выполнять.

Первая **профессия** — графический арт-директор; далее я выбираю направление, которое ему подходит, — это «Графический дизайн». А **функция** графического дизайнера — создавать визуальные материалы, чтобы передать информацию и делать контент привлекательным. Подобным образом нужно будет описать все профессии из списка. Обратите внимание, что к некоторым профессиям могут подходить несколько направлений! Важное правило: ответы принимаются только по поднятой руке. Это поможет нам поддерживать порядок и даст каждому шанс высказать своё мнение.

За каждый правильный ответ команда будет получать один балл, так что будьте внимательны и старайтесь отвечать как можно быстрее. Важно не только знать правильный ответ, но и быстро реагировать. Давайте проверим, насколько хорошо вы понимаете взаимосвязь между профессиями и направлениями в искусстве и дизайне. Итак, начнём с 3D-дизайнера.

Игра разминка + ответы обучающихся. Представитель команды, поднявший руку первым, отвечает, какое команда выбрала направление из списка, и объясняет, какую функцию в этом направлении выполняет названный специалист.

Подсказка для педагога. Возможные ответы:

Профессия: 3D-дизайнер

Пример функций и направлений:

3D-дизайнер создаёт модели интерьеров для визуализации проектов (дизайн интерьеров);
Разрабатывает 3D-графики для промо-материалов или анимации (графический дизайн/анимация);

Создаёт 3D-модели коллекций для виртуальных показов (мода);

Создаёт 3D-модели зданий для презентации застройщику (архитектура).

Профессия: сценарист

Пример функций и направления:

Пишет сценарии и диалоги для современных пьес, фильмов и полнометражных мультфильмов или адаптирует классические произведения (театр/анимация).

Профессия: фешен-дизайнер

Пример функций и направления:

Разрабатывает дизайн одежды, обуви и аксессуаров, создаёт коллекции и участвует в модных показах (мода);

Может участвовать в разработке концепции костюмов, работать над современными интерпретациями образов, создавать авангардные или стилизованные наряды для специальных постановок, модных театральных шоу и перформансов (театр);

Участвует в создании концепций для модных пространств, таких как бутики или шоурумы (архитектура);

Создаёт образы для модных съёмок, подбирает одежду и аксессуары (фотография).

Профессия: преподаватель искусства

Пример функций и направления:

Обучает актёров основам сценического движения (театр);

Преподаёт техники лепки, работы с разными материалами и создаёт объёмные формы (скульптура);

Обучает основам музыкальной теории, истории искусства и музыки (музыка);

Преподаёт основы дизайна одежды, истории моды и создания эскизов (мода).

Профессия: продюсер

Пример функций и направления:

Управляет постановками, включая финансирование, подбирает актёров и режиссёров, а также продвигает спектакли (театр).

Управляет производством альбомов, клипов, концертов или фестивалей (музыка).

Профессия: креативный директор

Пример функций и направления:

Разрабатывает концепции для фотосессий, рекламных кампаний или арт-проектов (фотография);

Разрабатывает концепции для интерьеров жилых или коммерческих помещений (дизайн интерьеров);

Разрабатывает концепции для клипов, концертных шоу или обложек альбомов (музыка).

Слово педагога: Спасибо за активное участие в игре! Вы отлично справились с заданием, разобравшись в тонкостях профессий и их роли в разных направлениях. На данный момент

лидирует команда... / сразу несколько команд. Отличная работа, друзья! Теперь поговорим о том, почему искусство и дизайн — это не только способ самовыражения, но и перспективное направление для будущей карьеры. Давайте посмотрим, какие возможности открываются для тех, кто выбирает этот путь. Прошу внимания на экран!

Видеоролик о предприятии

Обсуждение ролика

Слово педагога: Друзья, какие современные профессии в области искусства и дизайна вызывают у вас наибольший интерес, и почему вы считаете их особенно привлекательными или перспективными?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: А теперь давайте вместе напишем картину будущего профессионала в сфере искусства и дизайна. Но вместо красок мы будем использовать ключевые навыки и качества. Какие из них нанесём первыми? Без чего этот образ будет незавершённым?

Ответы обучающихся.

Комментарий для педагога: ниже представлены возможные ответы обучающихся. Данные ответы — это ориентир и подсказка, но обучающиеся могут предложить иные варианты, и это не будет считаться ошибкой!

Возможные ответы:

Креативность — без неё не придумать ничего нового;

Владение технологиями — сейчас всё связано с цифровыми инструментами, графическими программами;

Чувство стиля — важно уметь сочетать цвета и формы;

Внимание к деталям — они меняют восприятие работы;

Адаптивность — тренды и технологии постоянно меняются;

Коммуникационные навыки — без них сложно работать с клиентами и коллегами;

Работа в команде — дизайн и искусство часто требуют сотрудничества.

Слово педагога: Молодцы! Вы отлично справились и создали портрет настоящего профессионала. Теперь вы знаете, какие навыки и качества помогут вам добиться успеха в сфере искусства и дизайна!

Следующую часть можно пропустить, если времени недостаточно.

Слово педагога: Друзья, как вы думаете, может ли искусство или дизайн передать идею или эмоцию без слов?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Действительно, визуальные образы могут говорить сами за себя, и это особенно важно в дизайне. Например, знаете ли вы, что даже в древности люди использовали символы для передачи информации?

Например, на кирпиче, изготовленном в I веке н. э. и найденном в Помпеях, было обнаружено клеймо в виде собачьей лапы. Как думаете, что оно означало?

Педагог демонстрирует слайд с фотографией кирпича, если есть такая возможность.

Ответы обучающихся.

Слово педагога: Этот знак идентифицировал производителя и служил своеобразным знаком качества и символом бренда одной из древних фабрик. А теперь предлагаю посмотреть ещё один видеоролик, который расскажет о различных образовательных путях в сфере искусства и дизайна и поможет вам выбрать тот, который наиболее соответствует вашим интересам и целям.

Видеоролик о направлениях образования

Текст видеоролика:

Представьте, что весь мир — это чистый холст, а вы держите в руках кисть. Или что перед вами пустая сцена, а в голове уже звучит музыка, появляются герои, оживают истории. Именно так начинается путь в мир искусства и дизайна. И начинается он со школьной скамьи!

*Профильный класс станет первым наброском к будущей профессии. Если вам близки истории, эмоции и творчество, **гуманитарный профиль** позволит развить навыки, которые пригодятся сценаристам и режиссёрам. Если хочется совмещать искусство с технологиями, то **технологический профиль** — отличный вариант. Здесь углублённая математика и информатика станут основой для 3D-дизайнеров, аниматоров и художников по спецэффектам.*

Хочется больше творчества? На помощь приходит дополнительное образование.

Художественные студии помогут развить навыки рисования, а **курсы 3D-моделирования** научат создавать крутых персонажей и анимацию.

А чтобы получить крепкий фундамент для будущей профессии, важно и дополнительное предпрофессиональное образование. Наличие дипломов об окончании художественной или музыкальной школы не только расширяет ваши возможности, но и значительно повышает шансы на поступление в профильные вузы. Многие учебные заведения требуют портфолио и проводят творческие экзамены, успешно пройти которые помогут именно навыки, полученные в школах искусств.

Дополнительное образование помогает не только развить творческие способности, но и определить будущее направление обучения. Сориентироваться в разнообразии специальностей поможет список УГСН на экране. Так, например, дизайн одежды, создание сценических костюмов и работу с текстильными материалами изучают на направлении **54.03.03 «Искусство костюма и текстиля»**. Если интересует организация культурных мероприятий, можно выбрать **51.03.05 «Режиссура театрализованных представлений и праздников»**. Там учат создавать сценарии, работать с актёрами и продумывать концепции шоу. А на **51.03.04 «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия»** студенты осваивают основы музейного дела, учатся разрабатывать выставочные проекты. Но талантам нужны не только знания, но и практика. У нас есть множество конкурсов, где можно проверить свои силы. **Всероссийская олимпиада школьников по искусству, Международная олимпиада школьников «Искусство графики» и Всероссийский фестиваль «Российская школьная весна»** — это не просто испытания, а возможность показать себя и найти единомышленников.

Мир искусства и дизайна огромен, и в нём есть место каждому, кто готов создавать, пробовать, воплощать идеи в реальность. Почему бы не превратить свою мечту в произведение искусства?

Обсуждение видеоролика

Слово педагога: Итак, из ролика вы узнали о том, что такое укрупнённые группы специальностей и направлений (УГСН). Расширенный список УГСН для **отрасли искусства и дизайна** вы увидите в материалах, которые я сейчас раздам. Запишите в тетради те варианты, которые могут быть для вас интересны.

Педагог раздаёт материалы «УГСН (искусство и дизайн)». Если сделать это нет возможности, педагог зачитывает некоторые пункты списка вслух, а обучающиеся выбирают интересные для них варианты и делают записи в тетрадях.

Бакалавриат

50.03.01 Искусства и гуманитарные науки

50.03.02 Изящные искусства

50.03.03 История искусств

50.03.04 Теория и история искусств

51.03.01 Культурология

51.03.02 Народная художественная культура

51.03.03 Социально-культурная деятельность

51.03.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

51.03.06 Библиотечно-информационная деятельность
52.03.01 Хореографическое искусство
52.03.02 Хореографическое исполнительство
52.03.03 Цирковое искусство
52.03.04 Технология художественного оформления спектакля
52.03.05 Театроведение
52.03.06 Драматургия
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
53.03.03 Вокальное искусство
53.03.04 Искусство народного пения
53.03.05 Дирижирование
53.03.06 Музыкознание и музыкально-прикладное искусство
54.03.01 Дизайн
54.03.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
54.03.03 Искусство костюма и текстиля
54.03.04 Реставрация
54.03.05 Традиционное прикладное искусство

Специалитет

51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ
52.05.01 Актерское искусство
52.05.02 Режиссура театра
52.05.03 Сценография
52.05.04 Литературное творчество
52.05.05 Актерское искусство в музыкальном театре
53.05.01 Искусство концертного исполнительства
53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
53.05.03 Музыкальная звукорежиссура
53.05.04 Музыкально-театральное искусство
53.05.05 Музыковедение
53.05.06 Композиция
53.05.07 Дирижирование военным духовым оркестром
54.05.01 Монументально-декоративное искусство
54.05.02 Живопись
54.05.03 Графика
54.05.04 Скульптура

54.05.05 Живопись и изящные искусства

55.05.01 Режиссура кино и телевидения

55.05.02 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств

55.05.03 Кинооператорство

55.05.04 Продюсерство

55.05.05 Киноведение

Магистратура

50.04.01 Искусства и гуманитарные науки

50.04.02 Изящные искусства

50.04.03 История искусств

50.04.04 Теория и история искусств

51.04.01 Культурология

51.04.02 Народная художественная культура

51.04.03 Социально-культурная деятельность

51.04.04 Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия

51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников

51.04.06 Библиотечно-информационная деятельность

52.04.01 Хореографическое искусство

52.04.02 Драматургия

52.04.03 Театральное искусство

53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство

53.04.02 Вокальное искусство

53.04.03 Искусство народного пения

53.04.04 Дирижирование

53.04.05 Искусство

53.04.06 Музыказнание и музыкально-прикладное искусство

54.04.01 Дизайн

54.04.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы

54.04.03 Искусство костюма и текстиля

54.04.04 Реставрация

54.04.05 Традиционное прикладное искусство

Дополнительные направления подготовки:

42.02.01 Реклама

42.02.02 Издательское дело

43.02.02 Парикмахерское искусство

43.02.03 Стилистика и искусство визажа

43.02.04 Прикладная эстетика

43.02.05 Флористика

07.03.01 Архитектура

07.03.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

07.03.03 Дизайн архитектурной среды

09.03.02 Информационные системы и технологии

09.03.03 Прикладная информатика

35.03.10 Ландшафтная архитектура

38.03.02 Менеджмент (Менеджмент в кино и телевидении, Продюсирование, Менеджмент культуры и креативных индустрий)

42.03.01 Реклама и связи с общественностью

42.03.02 Журналистика

42.03.03 Издательское дело

42.03.04 Телевидение

42.03.05 Медиакоммуникации

07.04.02 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

07.04.03 Дизайн архитектурной среды

Групповая работа

Класс уже разделён на шесть команд.

Цель игры — развить навыки аргументации, критического мышления и умение вести конструктивный диалог. Данная групповая работа в стиле дебатов покажет, как на один и тот же вопрос могут быть разные точки зрения. А каждая точка зрения — это возможность расширить собственное понимание темы. Команды должны постараться обосновать свою точку зрения, опровергнуть доводы оппонентов и задать им наводящие вопросы.

Слово педагога: Сейчас я раздам каждой команде карточки со спорными утверждениями по трём темам / каждая из ваших команд получит для работы одну из трёх тем:

«Технологии и искусство»;

«Экономические перспективы отрасли»;

«Социальная и культурная значимость искусства».

Каждая команда будет работать по одной из тем. Важно, чтобы каждая команда придерживалась той позиции, которая указана в карточке / которую я назову — **независимо от того, согласны ли вы с ней или нет.**

Команды № 1 и № 2 будут работать по теме «Технологии и искусство». Команда № 1 будет выступать за утверждение, а команда № 2 — против.

Команды № 3 и № 4 будут работать по теме «Экономические перспективы отрасли». Команда № 3 будет выступать за утверждение, а команда № 4 — против;

Команды № 5 и № 6 будут работать по теме «Социальная и культурная значимость искусства». Команда № 5 будет выступать за утверждение, а команда № 6 — против.

Педагог раздаёт командам карточки для работы или, если распечатать материалы нет возможности, называет каждой команде тему и позицию — за или против.

Слово педагога: У вас будет одна минута на подготовку аргументов. После этого каждая команда по очереди представит свой аргумент — также за минуту.

После каждого представленного аргумента команды-оппоненты могут задать друг другу по два вопроса, чтобы оспорить или уточнить представленный аргумент. Время на вопросы — 30 секунд. И помните, важно, чтобы в дебатах участвовали все члены команды, а не только один представитель! Ну что, готовы? Тогда начнём!

Если карточки не раздаются, педагог просит команды записать спорные утверждения для их тем:

Команды № 1 и № 2 будут работать с утверждением «Использование технологий в искусстве уничтожает творческую индивидуальность»;

Команды № 3 и № 4 — с утверждением «Экономическая выгода важнее культурной значимости искусства»;

Команды № 5 и № 6 — с утверждением «Искусство не должно решать социальные проблемы».

Также педагог просит все команды подготовить по два вопроса к непосредственным оппонентам.

Педагог зачитывает первое спорное утверждение.

Работа команд — одна минута.

Слово педагога: Итак, начнём первый раунд дебатов! Я снова зачитаю первое спорное утверждение, и каждая команда представит свои аргументы. Время на представление аргумента — одна минута.

Дебаты команд — одна минута.

Вопросы — 30 секунд на каждый вопрос.

Слово педагога: Перейдём ко второму спорному утверждению. Напоминаю, что у каждой команды будет минута на подготовку и минута на представление аргумента.

Педагог зачитывает второе спорное утверждение.

Работа команд — 1 минута.

Дебаты команд — 1 минута.

Вопросы — 30 секунд на каждый вопрос.

Слово педагога: И завершим дебаты последним спорным утверждением.

Педагог зачитывает третье спорное утверждение.

Работа команд — 1 минута.

Дебаты команд — 1 минута.

Вопросы — 30 секунд на каждый вопрос.

Подсказка для педагога:

Ниже представлены возможные аргументы обучающихся. Данные ответы — это ориентир и подсказка, но обучающиеся могут предложить иные аргументы, и это не будет считаться ошибкой.

Спорное утверждение № 1: «Использование технологий в искусстве уничтожает творческую индивидуальность».

Команда № 1 (ЗА): Технологии, такие как ИИ или алгоритмы, часто работают по шаблонам и ограниченным параметрам, что может привести к созданию однотипных произведений. Это снижает уникальность и индивидуальность, так как стиль может быть легко скопирован или заменён машиной.

Вопросы для команды № 2 (ПРОТИВ):

Не становится ли искусство менее уникальным, если его можно легко скопировать с помощью технологий?

Как объясните, что алгоритмы создают однотипные работы, а не уникальные произведения?

Команда № 2 (ПРОТИВ): Технологии, наоборот, расширяют возможности для творчества, позволяя экспериментировать с новыми формами и инструментами. Например, цифровое искусство или 3D-моделирование открывают уникальные способы самовыражения, которые были невозможны раньше. Это не уничтожает индивидуальность, а дополняет её.

Вопросы для команды № 1 (ЗА):

Не позволяют ли новые технологии создавать такие работы, которые раньше были бы невозможны?

Почему вы считаете, что технологии ограничивают творчество, если они, наоборот, открывают новые возможности для самовыражения?

Спорное утверждение № 2: «Экономическая выгода важнее культурной значимости искусства».

Команда № 3 (ЗА): Экономическая выгода позволяет поддерживать и развивать искусство, финансируя музеи, театры и образовательные программы. Без финансовой поддержки многие культурные проекты просто не смогут существовать, что приведёт к их исчезновению.

Вопросы для команды № 4 (ПРОТИВ):

Как искусство будет развиваться без денег, если многие проекты не смогут существовать без финансов?

Не важно ли, чтобы искусство поддерживалось деньгами, чтобы продолжать существовать?

Команда № 4 (ПРОТИВ): Культурная значимость искусства важнее, так как оно делает общество уникальным, сохраняет историю и вдохновляет людей. Если искусство будет подчинено только экономическим интересам, оно потеряет свою глубину и станет просто товаром, что приведёт к утрате его истинной ценности.

Вопросы для команды № 3 (ЗА):

Разве искусство, ориентированное только на деньги, не потеряет свою ценность?

Не станет ли искусство просто товаром, если всегда будет думать только о прибыли?

Спорное утверждение № 3: «Искусство не должно решать социальные проблемы»

Команда № 5 (ЗА): Искусство — это прежде всего способ самовыражения и эстетического наслаждения. Если оно будет сосредоточено на решении социальных проблем, то может потерять свою универсальность и стать инструментом пропаганды, что ограничит его творческую свободу.

Вопросы для команды № 6 (ПРОТИВ):

Не станет ли искусство менее свободным, если оно будет направлено на решение социальных проблем?

Не потеряет ли искусство свою универсальность, если будет всегда решать социальные проблемы?

Команда № 6 (ПРОТИВ): Искусство всегда отражало жизнь общества, и его сила в том, чтобы вдохновлять на изменения. Оно может привлекать внимание к социальным проблемам, вызывать дискуссии и даже менять общественное мнение, что делает его важным инструментом для решения таких вопросов.

Вопросы для команды № 5 (ЗА):

Разве искусство не должно помогать решать проблемы общества, если оно всегда с ним связано?

Почему искусство не может быть инструментом для изменений, если оно может повлиять на общественное мнение?

Слово педагога: Друзья, какие получились жаркие дебаты — вы показали, как важно уметь отстаивать свою точку зрения и находить убедительные аргументы! Мы увидели, как искусство может быть разным в зависимости от взглядов и контекста. Обсуждая роль технологий, экономических факторов и социальной значимости в искусстве, мы поняли, что каждый из этих аспектов влияет на его развитие и восприятие. Вопросы, которые мы задавали друг другу, показали, как важно искать баланс между инновациями и традициями, между финансированием и сохранением культурной ценности. Искусство — это не только творческий процесс, но и способ выразить важные идеи, которые могут быть поняты по-разному в зависимости от времени, культуры и технологий.

Вариант, когда выбирают победителя. Эту часть можно пропустить.

Слово педагога: Отлично, друзья, вы все справились с заданием и показали отличные результаты в дебатах. Теперь давайте определим, какая команда победила. Для этого я предлагаю проголосовать. Каждая команда может оценить, насколько убедительно другие команды защищали свои позиции. Выберите команду, чьи аргументы и выступление вам показались наиболее обоснованными. Процесс голосования прост: просто поднимите руку, чтобы выбрать команду-победителя, за свою команду голосовать нельзя.

Голосование, объявление победителя в групповой работе и в общем по результатам всего занятия.

Заключительная часть

Подведение итогов. Рефлексия

Слово педагога: Друзья, а как вы думаете, что важнее для профессии в искусстве и дизайне: талант или упорный труд?

Ответы обучающихся.

Возможные ответы:

*Я думаю, что **упорный труд важнее**. Талант — это хорошо, но без работы над собой и постоянной практики ничего не получится. Даже самые талантливые люди учатся и совершенствуются;*

*На мой взгляд, **важно и то, и другое**. Талант помогает видеть мир по-иному, а труд позволяет воплотить идеи в жизнь. Без труда талант может остаться просто потенциалом; Я считаю, что **талант — это только начало**. Главное — это желание развиваться и не бояться пробовать новое. Даже если у тебя нет природного таланта, ты можешь стать профессионалом, если будешь много работать.*

Слово педагога: Есть ли среди вас те, кто рассматривает искусство и дизайн как возможное направление для своей будущей карьеры? Поделитесь своими мыслями.

Ответы обучающихся.

Слово педагога: А что бы вы посоветовали тому, кто хочет стать специалистом в искусстве и дизайне, но сомневается в своих силах?

Ответы обучающихся.

Слово педагога: И финальный вопрос: если бы вы могли задать один вопрос ведущему специалисту в области искусства и дизайна, чтобы вы у него спросили?

Ответы обучающихся.

Итоговое слово педагога

Слово педагога: Искусство и дизайн — это не просто инструменты для создания чего-то нового, но и связующее звено между прошлым, настоящим и будущим. Эта сфера позволяет нам бережно хранить культурное наследие, именно поэтому так важно иметь пространства, где это наследие хранится, изучается и переосмысливается. Музеи, галереи и выставочные залы позволяют поддерживать связь с нашими традициями и открывать новые горизонты для творчества. Не бойтесь экспериментировать, исследовать разные направления и развивать свои способности! Это поможет вам лучше понять, что вам интересно, и подготовит вас к дальнейшему обучению в профильных учебных заведениях.

Напоминаю, что благодаря дополнительным диагностикам, таким как «Креативный интеллект», вы можете оценить свои способности. Спасибо за вашу энергию и старания! До новых открытий на следующем занятии!