2026 ГОД ЕДИНСТВА НАРОДОВ РОССИИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

«СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ: ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ»

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

III МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ЧАСТЬ 1

ДОНЕЦК 2026

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
«ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ: ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ,

которая проводится в рамках мероприятий,
приуроченных к Году единства народов России

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

III Межрегиональной научно-практической конференции
18 мая 2026 года

Часть 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ:
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Тезисы и доклады педагогических работников,
работников учреждений культуры

2026

УДК 377.5 : 008
ББК 74.56
С 69

Составители:
Костычева Ирина Анатольевна, заместитель директора по учебно-методической работе
Чернышова Полина Сергеевна, заведующий учебно-методическим кабинетом

Рекомендовано к печати экспертной комиссией
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
(*Протокол от 30 апреля 2026 года*)

«СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ: ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ»: сборник материалов III Межрегиональной научно-практической конференции, которая проводится в рамках мероприятий, приуроченных к году единства народов России: 18 мая 2026 г. Часть 1. Профессиональное образование в сфере культуры и искусств: потенциальные возможности развития творческой личности. Тезисы и доклады педагогических работников, работников учреждений культуры / сост.: Костычева И.А., Чернышова П.С.; ГБПОУ ДНР «Донецкий колледж культуры и искусств». – Донецк, 2026. – 307 с. – Текст: электронный.

В первую часть сборника включены тезисы и доклады педагогических работников образовательных организаций и работников учреждений культуры и искусств.

Статьи сборника группируются в соответствии с тематикой направлений работы первой Секции Конференции, а внутри разделов – по алфавиту авторов.

Сборник адресован для преподавателей профессиональных образовательных учреждений, педагогов учреждений дополнительного образования детей и взрослых (ДМШ, ДШИ, ДХШ), руководителей творческих коллективов и других работники сферы культуры и искусств, представители общественных организаций и молодежных движений, а также студентов профессиональных образовательных учреждений сферы культуры и искусств.

Каждый участник Конференции несет личную ответственность за содержание и качество своей работы и за нарушение авторских прав третьих лиц.

УДК 377.5 : 008
ББК 74.56

© ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
©2026

СОДЕРЖАНИЕ

1.1. ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

Варламова Наталья Анатольевна
ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ
----------9

Волкова Изабелла Юрьевна
СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРАХ ЖИВОПИСНЫХ ПОЛОТЕН)
---------- 14

Згинник Григорий Леонидович
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОДВИГА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
---------- 19

Корниенко Неля Викторовна
СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
---------- 25

Устюгова Татьяна Николаевна
РОЛЬ КУРАТОРА В РАЗВИТИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
----------29

КУЛЬТУРНЫЙ КОД: ПЕДАГОГИ-НОВАТОРЫ

Анютичева Елена Юрьевна, Захарова Оксана Владимировна
ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ МУБИНОВИЧ
----------32

Анютичева Елена Юрьевна
«АНТОНОВКИ»
----------36

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

Малякин Владимир Алексеевич
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ СОЛОВЬЕВ – НАСТАВНИК, НОВАТОР, МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА, СОЗДАТЕЛЬ ЦЕНТРА ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА «АРТ-АЛЛЕ!» В Г. МАРКСЕ
- 42

Чекулаев Иван Сергеевич
УЧИТЕЛЬ СУДЬБЫ
(МОЕМУ УЧИТЕЛЮ И НАСТАВНИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ)
- 46

1.2. ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СТРАНЫ

Андреева Марина Михайловна
ОПЫТ ПРИОБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ
- -49

Денисова Елена Владимировна
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. ШОСТАКОВИЧА
- -52

Зинина Ольга Константиновна
ПСКОВСКИЕ МАЛОСТРУННЫЕ ГУСЛИ И ИСПОЛНИТЕЛИ НА НИХ
- -56

Ковалёва Юлия Юрьевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК МЕТОДА СНЯТИЯ СИНДРОМА ТРЕВОЖНОСТИ У ЭСТРАДНЫХ ВОКАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ
- -61

Козлова Анастасия Юрьевна
АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ КАК ФОРМА ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ МУЗИЦИРОВАНИЮ
- -65

Николаев Николай Александрович
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ
- -70

Тищенко Людмила Петровна
РОЛЬ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛАДУХИНА В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
- -74

1.3. ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Афанасьева Анна Павловна
ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО
В ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ
----------78
Проулочный Антон Сергеевич
ПРИРОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОЙНЫ
В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ
----------82
Севостьянова Анна Романовна
СЫЗРАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.А.Н.ТОЛСТОГО НОСИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА
----------87
Щеглов Дмитрий Владимирович
ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА
----------90

1.4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НОВЫЕ ИДЕИ И АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ РОССИИ

Васильева Надежда Ивановна
СОВМЕСТНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И
ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
----------94
Власова Снежана Евгеньевна
ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
----------98

1.5. СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Дубнянская Наталья Александровна
БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА
----------102

Зинченко Елена Петровна
МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ОСОБЕННОСТИ И РИСКИ
----------108

Комарова Марина Владимировна
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
----------112

Орлова Лилиана Анатольевна
ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ
----------115

Погорелая Анна Александровна
ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ
----------120

Подлесная Анна Николаевна
СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА – КЛЮЧ К ЕДИНСТВУ НАРОДОВ РОССИИ
----------127

Посашкова Инна Алексеевна
ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ – ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
----------133

Селецкая Наталья Александровна
«ГАВАНЬ ВДОХНОВЕНИЯ»: ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ЖИЗНИ ЧИТАТЕЛЕЙ «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»
----------137

Серяченко Наталья Александровна
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
----------143

1.6. СОХРАНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Вырва Валерия Александровна
СЦЕНАРИЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК» КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
----------149

Гвоздева Наталья Анатольевна
ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ВЕСЕЛАЯ СЛОБОДА» КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
- 155

Кириленко Светлана Владимировна
КРОСС – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УРОКА СОВРЕМЕНОГО ТАНЦА
- 158

Ледерер Вера Николаевна
СИСТЕМА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ А.Я. ВАГАНОВОЙ
- 162

Ляховецкая Дарья Геннадьевна, Кравченко Владимир Алексеевич
ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА РЕПЕРТУАРА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ-БАЯНИСТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦАВ УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
- 168

Ошерова Ольга Анатольевна
ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ И ЕГО БАЛЕТЫ: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» И «ЩЕЛКУНЧИК»
- 172

Пономаренко Валерия Геннадиевна
ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННУЮ ХОРЕОГРАФИЮ
- 178

Степанова Лариса Вячеславовна
РОЛЬ НАСТАВНИКА В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -182

Супрунова Наталья Викторовна
РОЛЬ ИСТОРИКО-БЫТОВОГО ТАНЦА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО АРТИСТА БАЛЕТА
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -185

Цыбульский Юрий Андреевич
РАЗВИТИЕ АПЛОМБА НА УРОКЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -191

1.7. ПЕДАГОГИКА НОВОГО ФОРМАТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Анютичева Елена Юрьевна, Остахова Юлия Александровна
СЛЕДОВОЙ ФАКТОР В ПЕДАГОГИКЕ
- 195
Герасимова Наталья Викторовна
НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ: КАК УЧИТЬ ИСКУССТВУ СЕГОДНЯ
- 199
Максимлюк Анна Сергеевна
ИМИДЖ КАК МНОГОГРАННЫЙ КОМПОНЕНТ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА СПО
- 204
Сережкина Людмила Николаевна
РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ
ЦЕННОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТА ФОТОИСКУССТВА
- 210

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ДИЗАЙН

Алешина Оксана Борисовна
ЭПОХА РЕНЕСАНСА –
ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
- 214
Белоконь Андрей Витальевич
ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА
В ФОРМИРОВАНИИ ДИЗАЙН-ИДЕНТИЧНОСТИ
- 220
Зинин Константин Александрович
НАБРОСОК КАК ПЕРВООСНОВА АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА
- 225

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

Берш Ирина Анатольевна
ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
(НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ
СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)
- 230

Тябин Василий Сергеевич
ДИПЛОМАТИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
----------234

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Писарева Юлия Сергеевна
ПРОЕКТНАЯ И КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПО
----------239

МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА

Босс Кристина Вячеславовна, Мальков Виктор Валентинович
ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ
ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ
В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ
----------242

Жуйкова Ольга Николаевна
ПЕДАГОГИКА НОВОГО ФОРМАТА
В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ)
----------247

Коваленко Татьяна Александровна
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ:
ОПЫТ ВИДЕОПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
----------251

ЛИТЕРАТУРА

Полухина Ольга Егоровна
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
----------255

Рыжкова Маргарита Александровна
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
И ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ
СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
----------260

Сабело Елена Владимировна
САД В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО»
КАК ЭЛЕМЕНТ ГЕОПОЭТИКИ
----------265

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Жидкова Юлия Александровна
ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ КАК НОВОЙ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ----------270

Калита Ирина Геннадьевна
РОЛЬ КОНЦЕРТНО-КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ, ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДШИ ----------277

Кривопатко Анна Сергеевна
ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АНСАМБЛЕМ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ----------282

Лагода Анжела Александровна
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ----------287

Рахманкулова Светлана Вячеславовна
ФОЛЬКЛОР КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ ----------291

Свистунова Татьяна Владимировна
ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПОСРЕДСТВОМ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ АНСАМБЛЯ «РОВЕСНИКИ» ----------295

Тимченко Наталья Михайловна
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТЕ ШКОЛ ИСКУССТВ НА ОТДЕЛЕНИЯХ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ И ФОРТЕПИАНО ----------301

1.1. ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

УДК 37.01

ВОЗРОЖДЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАК РЕСУРС ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Варламова Наталья Анатольевна,
преподаватель живописи,
высшая квалификационная категория
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

В условиях стремительных социокультурных изменений, глобализации и активного развития цифровой среды проблема сохранения культурного наследия приобретает особую значимость. Современное общество сталкивается с противоречием: с одной стороны, расширяются возможности межкультурного взаимодействия, а с другой – возрастает риск утраты национальной самобытности и ослабления культурной памяти. Именно в этой ситуации профессиональное образование в сфере искусства становится важнейшим инструментом не только передачи знаний и навыков, но и формирования устойчивых ценностных ориентиров личности.

Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью переосмысления роли художественного образования как пространства, в котором происходит не только развитие профессиональных компетенций, но и становление культурной идентичности обучающихся. Особое значение это приобретает в системе подготовки будущих художников и педагогов, поскольку именно они в дальнейшем становятся носителями и трансляторами культурных традиций.

Важным аспектом является и то, что современный учащийся существует в условиях информационной перегруженности и визуального многообразия, где традиционные формы искусства зачастую уступают место массовой культуре. В этой связи возникает потребность в создании таких образовательных условий, которые позволят не только сохранить интерес к классическим

художественным ценностям, но и интегрировать их в современный культурный контекст.

Таким образом, обращение к проблеме возрождения культурного наследия в системе художественного образования представляется своевременным и необходимым, поскольку именно через искусство формируются глубокие личностные смыслы, эстетические ориентиры и гражданская позиция.

Дополнительно следует отметить, что современная образовательная среда требует от преподавателя не только передачи знаний, но и формирования культурного мышления обучающихся. В условиях стремительного изменения визуального пространства возрастает необходимость целенаправленного развития способности к осмысленному восприятию художественных образов. Это предполагает обращение к глубоким пластам культуры, анализ художественных традиций и их интерпретацию в контексте современности.

Особую актуальность приобретает проблема сохранения преемственности поколений в искусстве. Включение обучающихся в процесс изучения и переосмысления культурного наследия позволяет не только сохранить традиции, но и сделать их живой частью современного художественного процесса. Именно через такую интеграцию формируется устойчивый интерес к искусству как к значимой части человеческой культуры.

Целью данной работы является обоснование роли профессионального художественного образования как ключевого фактора формирования культурной идентичности и развития творческой личности обучающихся в контексте сохранения и актуализации культурного наследия.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

- раскрыть значение культурного наследия в образовательном процессе художественной направленности;
- определить особенности формирования культурной идентичности средствами изобразительного искусства;
- проанализировать потенциал образовательных и просветительских проектов в развитии творческой активности обучающихся;
- выявить педагогические условия, способствующие эффективному развитию творческой личности в системе профессионального образования.

Решение поставленных задач требует комплексного подхода, включающего как теоретическое осмысление проблемы, так и анализ практического педагогического опыта. Особое значение имеет изучение

современных образовательных практик, направленных на развитие творческого потенциала обучающихся, а также выявление эффективных методик преподавания изобразительного искусства.

Кроме того, важным направлением является исследование роли художественной деятельности как средства личностного развития, способствующего формированию самостоятельности мышления, эстетической культуры и способности к творческому самовыражению.

Культурное наследие в системе художественного образования выступает не только как объект изучения, но и как активный ресурс формирования личности. Через обращение к произведениям классического и народного искусства обучающиеся получают возможность осмыслить исторический опыт, эстетические идеалы и духовные ценности общества. Важно подчеркнуть, что процесс освоения культурного наследия не должен ограничиваться репродуктивной деятельностью. Напротив, он предполагает творческое переосмысление и интерпретацию, что особенно значимо в процессе обучения живописи и рисунку.

Художественное образование обладает уникальной способностью воздействовать на эмоционально-образную сферу личности. В отличие от многих других дисциплин, оно формирует не только знания, но и отношение – к миру, к культуре, к самому себе. В процессе творческой деятельности обучающийся не просто осваивает технические приёмы, но и вырабатывает собственный художественный язык, что напрямую связано с формированием его индивидуальности.

Формирование культурной идентичности в данном контексте происходит через включение обучающихся в систему культурных координат. Изучение национальных художественных традиций, особенностей регионального искусства, народных промыслов позволяет осознать свою принадлежность к определённой культурной общности. При этом важным является не противопоставление культур, а их диалог, что способствует развитию толерантности и уважения к многообразию художественных форм.

Особую роль в современном образовательном процессе играют проектные и просветительские формы работы. Участие обучающихся в выставках, конкурсах, пленэрах, тематических проектах позволяет им выйти за рамки учебной аудитории и почувствовать себя частью профессионального художественного сообщества. Такие формы деятельности стимулируют самостоятельность, развивают ответственность за результат и формируют навыки презентации собственного творчества.

Следует отметить, что эффективность художественного образования во многом зависит от личности преподавателя. Педагог выступает не только как носитель профессиональных знаний, но и как посредник между культурным наследием и обучающимся. Его задача – создать такую образовательную среду, в которой каждый студент сможет раскрыть свой творческий потенциал, почувствовать ценность собственной индивидуальности и одновременно осознать свою связь с культурной традицией.

Современный преподаватель изобразительного искусства должен обладать высокой профессиональной компетентностью, педагогической гибкостью и готовностью к постоянному саморазвитию. Важно умение сочетать академические традиции с инновационными методами обучения, использовать междисциплинарные подходы и современные технологии, не утрачивая при этом глубины и содержательности художественного образования.

Следует также подчеркнуть значимость индивидуального подхода к обучающимся, которые позволяют учитывать их творческие особенности, уровень подготовки и личностные интересы. Именно такая педагогическая стратегия способствует созданию условий для максимального раскрытия потенциала каждого студента.

Практика показывает, что наибольших результатов удаётся достичь в тех образовательных ситуациях, где обучающийся становится активным участником творческого процесса, а не пассивным потребителем знаний. В этом контексте особую роль играют методы проблемного обучения, творческие задания, направленные на развитие воображения, а также интеграция различных видов искусства.

Кроме того, необходимо учитывать влияние современной визуальной культуры, которая формирует новые способы восприятия информации. Включение элементов анализа современной художественной среды в образовательный процесс позволяет сделать обучение более актуальным и значимым.

Таким образом, профессиональное образование в сфере искусства представляет собой важнейший механизм формирования культурной идентичности и развития творческой личности. Включение культурного наследия в образовательный процесс позволяет не только сохранить традиции, но и придать им новое звучание в современных условиях.

Развитие проектной деятельности, усиление роли просветительских инициатив, а также повышение значимости личности преподавателя создают

условия для формирования гармонично развитой личности, способной к творческому самовыражению и активному участию в культурной жизни общества.

Перспективы дальнейших исследований связаны с разработкой новых педагогических технологий, направленных на интеграцию культурного наследия в образовательный процесс, а также с изучением влияния цифровой среды на формирование художественного мышления обучающихся.

Дополнительно перспективным представляется направление, связанное с разработкой междисциплинарных образовательных программ, объединяющих искусство, историю, культурологию и современные технологии. Это позволит создать более целостное представление о художественной культуре и её роли в развитии общества.

Не менее важным является дальнейшее исследование практик взаимодействия образовательных учреждений с культурными институциями – музеями, галереями, творческими объединениями. Такое сотрудничество открывает новые возможности для погружения обучающихся в реальное художественное пространство и способствует формированию их профессиональной идентичности.

Таким образом, развитие художественного образования должно быть ориентировано на формирование личности, способной не только воспринимать и сохранять культурное наследие, но и активно участвовать в его развитии, создавая новые художественные смыслы и формы.

УДК 37.01

СЕМЬЯ КАК ИСТОЧНИК ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ (НА ПРИМЕРАХ ЖИВОПИСНЫХ ПОЛОТЕН)

Волкова Изабелла Юрьевна,
преподаватель ПЦК «Рисунок»
БПОУ ОО «ОРЛОВСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ ИМЕНИ Г.Г. МЯСОЕДОВА»,
г. Орел

Мир – это красота жизни. Это солнечный свет.
Это улыбка ребенка, любовь матери, радость отца, единство семьи.
Это прогресс человека, победа правого дела, торжество истины
Менахем Бегин

Основой общества всегда была и остается семья. В окружении родных и близких дети учатся правильно выражать свои чувства, доброту и щедрость, уважение и ответственность за свои поступки, любовь и дружба, доверие и честность. Именно там проходит социализация и идентификация ребенка, позволяющая сохранить национальную аутентичность. Поэтому отечественные и зарубежные художники, писатели, философы и мыслители посвятили так много своих гениальных полотен и идей этому феномену.

К сожалению, понимание значимости семьи и семейных ценностей у современной молодежи отлично от исконных народных представлений, нашедших свое отражение в культуре и искусстве. И обращение к произведениям живописцев сегодня приобретает новый смысл и особую актуальность.

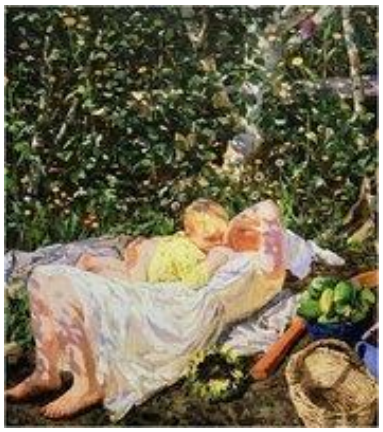
Красоту семейных взаимоотношений воспевали многие русские художники. Среди них такие мастера, как: И. Куликов (рис. 1), А. Пластов (рис. 2-4), А. Ржевская (рис. 5), Б. Кустодиев (рис. 6,7), Ю. Кугач (рис. 8-10), В. Стожаров, С. Григорьев и другие.

Рис.1 – Куликов Иван Семенович «Чаепитие в крестьянской избе», 1902

Рис.2 – «Сенокос», 1945

Аркадий Пластов

Рис.3 – «Солнышко», 1965-1966

Рис.4 – «Весна», 1954

Рис.5 – Антонина Ржевская, «Веселая минутка», 1897.

Борис Михайлович Кустодиев

Рис. 6 – «Утро», 1904

Рис. 7 – «На террасе», 1906

Рис.8 – «В субботу», 1964

Юрий Кугач

Рис.9 – «Накануне праздника», 1962

Рис.10 – «В семье», 1969

Современные художники также обращаются к теме семьи и семейных традиций.

Знакомство с новым членом семьи, запечатленное на картине П. Лучановой (рис. 11) – это научение детей правильному выражению своих чувств в окружении близких: доброты, ответственности за свои поступки, любови, доверия. Почитание семейных традиций, в частности, совместный обед, изображенный на полотне П. Лучановой (рис. 12), – уважение и почитание индивидуальности каждого члена семьи.

Полина Лучанова

Рис.11 – «Семейный портрет. Знакомство», 2014

Рис.12 – «За обедом. Автопортрет с детьми», 2010

Цитатами Толстого Льва Николаевича можно обозначить работы П. Лучановой: «Семья подобна ветвям на дереве. Мы растем в разных направлениях, но наши корни остаются одним целым», «Дом – это место, где тебя всегда ждут».

Рис.13 – «Идилия», 2022

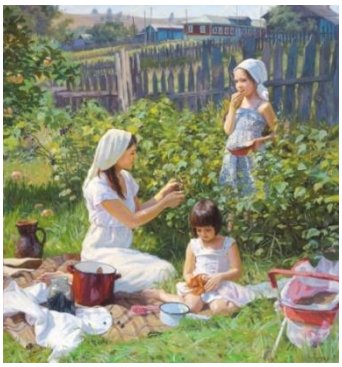

Рис. 14 – «Июль. Смородина», 2015

Рис.15 – «Веники», 2018

Другой современный художник Андрей Дареев в своих жанровых картинах подробно рассказывает о семейной жизни, традициях и быте деревенских жителей, воспевая и их тяжкий труд, и сельскую природу, и красоту человеческих взаимоотношений (рис.13-17).

Рис.16 – «Земля отца», 2019

Рис. 17 – «Семья», 2019

Особое место в его галерее Андрея Дареева занимает картина «Связь поколений» (рис. 18)

Рис. 18 – «Связь поколений», 2019

Свет, излучаемый художественными полотнами, посвященных семье и семейному быту, – это и есть пропаганда традиционных семейных ценностей и домашнего очага, воссоздание атмосферы тепла и уюта от совместных мероприятий.

Семья – это тепло родных сердец и стабильность, опора и надежность, прочная нить времён и поколений, источник мудрости, сохранения и приумножения традиций. Культивирование традиционных семейных ценностей формирует морально-устойчивую личность, создает каркас для рождения будущей крепкой семьи. Семья всегда будет основой общества и цивилизации, хранителем уникальных явлений этноса и его ментальной духовности, формирующей картину мира и скрепляющей единство этнической общности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андрей Дареев: офиц. сайт [2026]. – URL: https://dareev.ru/ (дата обращения: 21.04.2026). – Текст: электронный.

2. Семья в русской живописи. – Текст: электронный // Храм Святителя Николая города Кирова. – 2020. – URL: http://svyatitel-nikolay-dsk.ru/narodnyj-khor/344-sem-ya-v-russkoj-zhivopisi (дата обращения: 21.04.2026). – Текст: электронный.

УДК 37.01

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПОДВИГА МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО СОВЕТСКОГО НАРОДА ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Згинник Григорий Леонидович,
преподаватель ПЦК социально-экономических
и гуманитарных дисциплин,
высшая квалификационная категория,
ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия
культуры и искусств имени Михаила Матусовского»
г. Луганск

В этом году мы празднуем 81-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. 81 год прошел с тех пор, как многонациональный советский народ в упорной борьбе одержал победу над нацистской Германией. За эти годы многое изменилось, Советский Союз распался. На его обломках во многих республиках на рубеже XX и в XXI веков обострились межнациональные конфликты. Эти конфликты разжигаются и подогреваются экстремистами, которые пропагандируют национальное, религиозное, и иногда и расовое превосходство одних народов над другими. Следовательно, необходима целенаправленная профилактическая работа среди молодого поколения по разъяснению ложности подобных представлений. Особенно важно подчеркнуть наличие положительных, достойных личностей среди представителей всех национальностей. В силу особенностей детского, подросткового и юношеского возраста, лучше использовать яркие конкретные образы, олицетворяющие собой самые положительные качества: достоинство, честность, отвагу, упорство, интернационализм, патриотизм, находчивость и взаимовыручку. На примере конкретных героев разных национальностей школьники и студенты смогут лучше осознать природу общечеловеческих ценностей и единство народа страны во всём его национальном многообразии.

Самым мощным потенциалом для пропаганды правильных межнациональных отношений обладает такое выдающееся событие, как совместная победа всех народов СССР над немецко-фашистскими захватчиками. Безусловно, во время Великой Отечественной войны нередко встречались и негативные примеры предателей и целых коллаборационистских организаций из числа представителей разных народов, но тем не менее, это были отдельные негативные примеры. Большинство людей каждой

национальности достойно себя проявили, представители каждой национальности награждались за свои подвиги орденами и медалями, а нередко и званиями Героя Советского Союза.

Сами участники Великой Отечественной войны не делили друг друга по национальностям, любили свою страну и свой народ во всём его разнообразии, они ощущали наднациональное единство советских людей. Чтобы объяснить это детям и молодёжи, лучше всего познакомить их с «Обращением последнего молодогвардейца к молодёжи», продиктованное участником подпольной организации «Молодая Гвардия» Василием Левашовым. Левашов говорил: «Мои друзья – молодогвардейцы не были людьми исключительными. Они ничем не отличались от других юношей и девушек нашей Родины... Обязательно хочу обратить Ваше внимание на то, что «Молодая гвардия» была многонациональной. Тогда мы даже не замечали этого, хотя рядом были молдаванин Борис Главан и азербайджанец Али Дадышев, белорус Виктор Третьякевич и казачка Ульяна Громова, еврейка Валерия Борц, армяне Жора Арутюнянц и Майя Пегливанова, русские и украинцы. В основе нашей дружбы лежали верность и преданность, готовность ради друзей преодолеть любые трудности, пойти на все ради общего дела, за которое боролись все вместе!» [2].

Начиная рассказывать школьникам или студентам о Великой Отечественной войне, нужно непременно подробно остановиться на героизме защитников Брестской крепости, встретивших первый удар врага, нужно рассказать об их стойкости в очень тяжёлых условиях. Нужно упомянуть о том, что в обороне крепости приняли участие бойцы и командиры различных национальностей Советского Союза. «Беспримерный героизм в первых боях показали защитники крепости-героя Бреста, среди которых были представители более 30 наций и народностей СССР» [3, с. 10]. Удалось установить имена только части защитников, но даже по установленным именам видно, что крепость плечом к плечу защищали русские, украинцы, белорусы, армяне, евреи, грузины, чуваши, казахи, чеченцы, калмыки, мордвины, татары, адыгейцы, азербайджанцы, балкарцы, ингуши, карачаевцы, латыши, узбеки. Несмотря на отсутствие единого командования у защитников крепости, отдельными участками обороны командовали такие мужественные люди, как татарин Петр Гаврилов, еврей Ефим Фомин, мордвин Андрей Кижеватов, русские Иван Зубачёв и Александр Потапов, белорус Владимир Шабловский.

В первых же боях вошёл в историю подвиг знаменитого белоруса капитана Гастелло и его многонационального экипажа, который направил свой сбитый горящий бомбардировщик на скопление вражеской техники и стал

образцом для подражания многих других лётчиков впоследствии. В составе многонационального экипажа этого бомбардировщика были белорус Николай Гастелло, украинец Анатолий Бурденюк, русский Григорий Скоробогатый и ненец Алексей Калинин.

Обязательна для изучения оборона Москвы. Одной из её героических страниц является подвиг героев-панфиловцев. Это яркий пример советского интернационализма. Дивизия под командованием русского по национальности генерала Иван Панфилова формировалась на территории Казахской и Киргизской Советских Социалистических Республик. Формировалась из русских семиреченских казаков, казахов, киргизов, впоследствии пополнялась представителями других национальностей. И все они героически проявили себя, защищая столицу Советского Союза – Москву. Легендарные слова русского политрука Василия Клочкова «Велика Россия, а отступать некуда – позади Москва!» вошли в историю и вдохновили его бойцов на подвиг.

Другим ярким примером массового героизма была оборона Сталинграда. Нужно рассказать школьникам или студентам, что в оборону Сталинграда славные страницы вписали русские – знаменитый снайпер уралец Василий Зайцев и самая результативная женщина-лётчица Великий Отечественной и всей Второй мировой войны Лидия (Лилия) Литвяк, москвичка [4]. Нужно рассказать, что славной страницей были подвиги снайпера-нанайца Максима Пассара, за голову которого гитлеровцы назначали награду. Нужно рассказать о героическом самопожертвовании украинца Михаила Паникахи – отражая атаку танков противника, Паникаха пытался метнуть в головной танк бутылку с зажигательной смесью, но занесённая для броска бутылка была разбита осколком вражеского снаряда, зажигательная смесь вылилась на самого героя, но он, объятый пламенем, всё-таки сумел метнуть вторую бутылку во вражеский танк и заставил врагов повернуть обратно. Отдельно нужно остановиться на выдающейся обороне «Дома Павлова», когда советские бойцы 58 дней успешно отбивали атаки немецко-фашистских захватчиков на один из многоэтажных домов в центре города. Этой выдающейся обороной руководили русские Иван Афанасьев и Яков Павлов, кроме русских в составе многонационального отряда защитников были украинцы, татарин, узбек, калмык, еврей, казах, таджик и грузин.

Ещё одним примером массового героизма был десант капитана Ольшанского во время освобождения города Николаева в марте 1944 года [1]. Это был один из тех редких эпизодов войны, когда все участники боя, чьи имена были установлены, получили высокое звание Героя Советского Союза.

Трое суток 68 десантников удерживали на берегу несколько зданий, отразили 18 атак врагов, число которых доходило до двух тысяч. Врагам не помогло ни применение артиллерии, ни применение огнемётных танков. Большинство десантников погибли, но они сумели отвлечь на себя большие силы противника. Лишь немногие пережили эти ужасные три дня и увидели своими глазами освобождённый Николаев. Командовал этими героическими десантниками украинец Константин Ольшанский, в отряде были украинцы, русские, татары, аварец, адыгеец, азербайджанец, белорус и цыган. Важно знать, что цыгане не были только пассивными жертвами нацистского геноцида.

Также важно знать, что и евреи не были только пассивными жертвами геноцида. Стоит упомянуть о подвиге комсомольца Лазаря Паперника, лыжника Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР, его отряд во время рейда во вражеский тыл попал в окружение и отбивался до последнего. Оставшись в строю один и израсходовав все возможности к сопротивлению, Лазарь Паперник подорвал последней гранатой себя вместе с врагами. Нужно упомянуть о десанте под Новороссийском, отвоевавшем небольшой плацдарм «Малая земля» и долгие 7 месяцев его оборонявшем. Командовал эти десантом еврей Цезарь Куников, героически погибший Герой Советского Союза. Рассказывая о холокосте и нацистском терроре, необходимо упомянуть о сопротивлении узников нацистских концлагерей. В частности, нужно рассказать об успешном восстании и массовом побеге узников нацистского лагеря смерти Собибор [5]. Лагерь этот был предназначен для уничтожения евреев, первоначально польских, французских и нидерландских. Но как только в лагере оказались советские военнопленные евреи, они организовали восстание. Возглавил его Александр Печерский, дерзкий план по убийству командиров немецкой охраны воплотил в жизнь Аркадий Вайспапир. Также евреи составляли значительную часть сотрудников советской разведки, например, из евреев состояло основное ядро знаменитой разведывательной сети «Красная Капелла» во главе с Леопольдом Треппером.

Говоря о немцах, стоит упомянуть, что не все немцы были гитлеровцами и нацистами. Против нацистов боролись как советские немцы, такие как прославленный разведчик Рихард Зорге или герой форсирования Днепра Петр Миллер, так и немецкое Сопротивление в самой Германии. Также из немцев состояла значительная часть советской разведки.

Закончить ознакомление можно рассказом о героях, поднимавших знамя над Рейхстагом. Стоит обратить внимание слушателей на то, что и группа

Береста, Егорова и Кантарии, водрузившая Знамя Победы на вершине, и группа Ковалёва, Исмаилова и Горычева, установившие флаг на одной из башенок на краю крыши Рейхстага, и другие группы, устанавливавшие красные флаги на других участках на Рейхстаге, были многонациональными и между ними царили взаимопомощь и взаимовыручка.

И примеров подобного рода великое множество. Каждый преподаватель может самостоятельно подойти к подбору личностей, иллюстрирующих собой массовый героизм многонационального советского народа, при выборе может отталкиваться от рассматриваемой темы и эпизода. Могут быть выбраны представители разных национальностей, мужчины и женщины, военные и подпольщики, взрослые и дети, уроженцы различных местностей Советского Союза. В любом случае ознакомление с их героическими биографиями будет полезно для школьников и студентов. Разумеется, смысл всего сказанного не в том, что героев единого советского народа следует делить по национальностям, сами они так не делили. К сожалению, в наше время различные экстремисты пытаются переписать историю и противопоставить одни народы другим, вырвать из контекста нашей общей истории, поэтому в подобных случаях требуются наглядные примеры со стороны педагога, наглядно показывающие единые усилия всех советских народов в борьбе над общим врагом.

Из всего вышесказанного следует, что и школьникам, и студентам в рамках изучения курса истории будет полезно узнать подробности великого подвига многонационального советского народа, воплощенного во множестве подвигов отдельных советских граждан разного пола, возраста и национальности. При должном мастерстве преподавателя подобная информация станет важной частью гражданского воспитания и профилактики экстремизма.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бочарова, А.Л. Март в военной истории / А.Л. Бочарова. – Текст: непосредственный // Военно-исторический журнал. – 2019. – С. 68.

2. Дружинина, А. Обращение последнего молодогвардейца В.И. Левашова к молодёжи / Дружинина А. – Текст: электронный // ЖЖ: сайт. – Дата публикации: 13.07.2013. – URL: https://vigilina.livejournal.com/377643.html?ysclid= lw2j5qn3sa749145592 (дата обращения: 03.04.2026)

3. Омаров, С.А. Героизм казахстанцев на фронтах Великой Отечественной войны / С.А. Омаров, Г.Е. Омарова, И.А. Яхиев. – Текст:

непосредственный // Сибирский торгово-экономический журнал. – 2015. – С. 10-14.

4. Перевалова, С.В. Нам от неё «остались жизнь и лилия на фюзеляже»: русская литература о подвиге сталинградской лётчицы / С.В. Перевалова. – Текст: непосредственный // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2018. – С. 169-173.

5. Щербакова, И.К. Концлагеря Третьего рейха: анализ создания и устройства. Собибор – история великого побега / И.К. Щербакова. – Текст: непосредственный // Colloquium-journal. – 2022. – С. 8-10.

УДК 7.012:37.01

СИНТЕЗ ИСКУССТВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ

Корниенко Неля Викторовна,
преподаватель профильных дисциплин,
высшая квалификационная категория,
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
г. Донецк

В контексте современных образовательных и воспитательных парадигм наблюдается тенденция к усилению роли искусства. Данная тенденция обусловлена его фундаментальной функцией – обеспечением всестороннего развития личности. В свете задачи повышения уровня духовной культуры молодежи, выступающей в качестве основы формирования социума, актуализируется поиск путей оптимизации учебного процесса и внедрения новаторских методик преподавания дисциплин художественно-эстетического цикла.

В научной и методической литературе проблема использования различных видов искусств в учебном и воспитательном процессе получила достаточно широкое распространение. Современные исследователи в сфере художественно-эстетического образования такие, как: В. Ванслов, А. Зись, М. Лещенко, Л. Масол, Т. Сердюк. О. Щолокова, О. Шевнюк и др., в своих работах обосновывают возможность и целесообразность комплексного использования разных видов искусств в профессиональной подготовке студентов [2].

Синтез искусств предполагает такое взаимодействие различных видов искусств, при котором каждый из его компонентов, выступая с определенной степенью самостоятельности, приобретает новые качества, относящиеся равно к его форме и содержанию, и в то же время становятся составной частью целого [3].

В преподавании художественно-эстетических дисциплин ключевую роль играет метод, объединяющий различные виды искусств. Практический опыт демонстрирует, что при освоении теоретического материала по истории или теории культуры (искусства) просмотр репродукций и прослушивание музыки значительно повышают эффективность обучения. Такое мультисенсорное

(визуально-аудиальное) воздействие способствует более глубокому усвоению информации студентами. Особенно продуктивным может быть подход к изучению искусств на занятиях по Мировой культуре, если студенты активно участвуют в процессе, например, через попытки физически воссоздать или «прочувствовать» образы и ассоциации, вызванные музыкальным произведением или произведением изобразительного искусства.

Студентам предлагается прослушать музыкальное произведение или отрывок. После прослушивания им нужно не только определить характер музыки, обсудить образы и ассоциации, вызванные музыкой, но и сделать эскизы, представляя их на рассмотрение группы, которой предлагается расшифровать данное визуальное представление. Затем происходит сравнение студенческих «трактований».

Можно привести также примеры заданий на использование произведений изобразительного искусства на занятиях по Истории мировой культуры. Студенты делятся на микрогруппы, каждой из которых демонстрируются репродукции картин, портреты. Затем им предлагается раскрыть эмоциональную нагрузку посредством оценки и характеристики данного произведения, пропустив этот анализ через свое восприятие. После этой работы проводится обсуждение. Одновременно с этим происходит анализ особенностей каждого из жанров. Таким образом, формируются знания изучаемых дисциплин художественно-эстетического направления.

Каждой из микрогрупп можно предоставить образцы различных видов изобразительного искусства (репродукция картины, фотография, изображение скульптуры) и им предлагается создать единый образ, раскрывающийся посредством представленных визуальных средств.

На занятиях художественно-эстетических дисциплин можно использовать возможности видеоуроков, когда благодаря просмотру записи профессиональных театральных представлений, лучших образцов киноискусств (особенно отрывков из экранизаций классических произведений, над которыми потом идет работа в аудитории), современных цирковых программ и их последующего обсуждения, студенты знакомятся с образцами различных видов искусств и, таким образом, совершенствуют общую культуру будущих специалистов творческих профессий, при этом воспитывается их художественный и эстетический вкус.

Распространенным методом, используемым также на учебных занятиях дисциплин художественно-эстетического цикла, является выполнение ассоциативных заданий: после просмотра фильма/спектакля написать эссе, по

мере прослушивания музыкального произведения выполнить эскиз, прочитав литературное произведение, подобрать к нему соответствующее индивидуальному восприятию музыкальное произведение. Студенту творческого образовательного учреждения следует также в полной мере овладеть элементарными основами языка музыки, живописи, литературы и средств художественной выразительности этих видов искусств. И только в этом случае можно говорить о синтезе искусств, как о дополняющем друг друга единстве.

Таким образом, на фоне применения в образовательном процессе синтеза искусств развивается творческая личность обучающегося, по-новому проявляя свои профессиональные качества, она переносит новозародившиеся художественные идеи в свои творческие работы. Они (работы) наполняются духовной сущностью, красотой миропонимания, нестандартностью, что является неоспоримым проявлением высокого уровня культуры творческой личности [1].

Сегодня особенно актуален и познавателен синтез искусств, где слово и образ, литература и изобразительное искусство, сливаются воедино. На учебных занятиях студенты могут просматривать уже существующие буктрейлеры из интернета, подобранные по теме. Помимо этого, им предоставляется возможность проявить творчество, разработав собственный видеоролик или слайд-презентацию – буктрейлер – на основе прочитанного произведения. Презентуя свои работы, например, на занятиях по Истории мировой культуры, студенты не только делятся личными впечатлениями от книг, но и передают свои эмоции, используя современные технические средства.

В связи с этим освоение и применение синтеза искусств в подготовке специалистов творческих направлений приобретает особую значимость. Это обусловлено современными реалиями, требующими от студентов творческих профессий уверенного ориентирования в многообразии художественных форм. Интеграция искусств в учебный процесс помогает студентам раскрыть свой потенциал, развиваться и находить свое место в творческом мире, что в полной мере соответствует образовательным, развивающим и воспитательным целям, стоящим перед учреждениями культуры и искусств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Липницкая, В.А. Возможности синтеза искусств в развитии творческого потенциала детей / Липницкая В.А., Царькова Е.Г. – Текст:

электронный // Развитие личности средствами искусства. – 2025 – №1. – С. 85-91. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-sinteza-iskusstv-v-razvitie-tvorcheskogo-potentsiala-detey/viewer (дата обращения: 25.03.2026).

2. Проблема использования синтеза искусств в профессиональной подготовке артистов цирка. – Текст: непосредственный // Культура и современность: альманах. – 2009. – №1. – С. 151-161.

3. Мамонтова, Т.В. Синтез искусств как инновационный прием в образовательном процессе / Мамонтова Т.В. – Текст: электронный // Проблемы и перспективы развития образования в России. – 2015. – №33. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sintez-iskusstv-kak-innovatsionnyy-priem-v-obrazovatelnom-protsesse (дата обращения: 22.03.2026).

УДК 37.01

РОЛЬ КУРАТОРА В РАЗВИТИИ ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА

Устюгова Татьяна Николаевна
преподаватель гуманитарных и социально-экономических дисциплин,
высшая квалификационная категория,
Барабинский филиал ГАПОУ НС «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Барабинск

Специальность «Народное художественное творчество» занимает особое место в системе профессионального образования. В отличие от многих других направлений, здесь предмет изучения и будущая профессия неразрывно связаны с сохранением культурного кода нации, передачей вековых традиций и живым воплощением фольклора. Однако овладение техническими навыками (игрой на инструментах, танцевальной лексикой, технологиями ремесла) невозможно без глубокого понимания контекста, в котором эти виды искусства зарождались и развивались.

Именно здесь на первый план выходит фигура куратора группы. Если преподаватели специальных дисциплин формируют исполнительское мастерство, то куратор создает ту питательную среду, в которой студент осознает себя носителем и продолжателем традиции. Развитие этнокультурной компетентности – способности понимать, ценить и транслировать культурные ценности своего народа – становится одной из приоритетных задач кураторской работы в группах НХТ.

Этнокультурная компетентность будущего специалиста народного творчества – это интегративное качество личности, включающее:

Когнитивный компонент: знание истории, быта, обрядов, символики и диалектных особенностей родного края.

Ценностно-смысловой компонент: принятие традиционной культуры как высшей ценности, чувство сопричастности к судьбе народа.

Деятельностный компонент: умение применять полученные знания в творческой практике, способность адаптировать традиции к современным условиям без искажения их сути.

Без сформированной этнокультурной компетентности выпускник рискует стать просто «техническим исполнителем», лишенным души народного

искусства. Задача куратора – помочь студенту пройти путь от внешнего восприятия фольклора к его внутреннему присвоению.

Основные направления работы куратора:

1. Создание этнокультурной среды в коллективе:

- Куратор выступает архитектором микроклимата группы. Для специальности НХТ важно, чтобы сама атмосфера в группе дышала творчеством и уважением к корням. Это достигается через:

- Оформление пространства группы элементами народного быта, выставками работ студентов.

- Внедрение традиционных форм общения (например, использование элементов фольклорного этикета при проведении собраний или праздников).

- Формирование традиций самого коллектива, которые перекликаются с народными обычаями (посвящение в студенты в стиле народных обрядов, совместное празднование календарных дат).

2. Организация погружающей внеучебной деятельность:

- Теория, полученная на лекциях, должна подкрепляться живым опытом. Куратор инициирует и координирует такие формы работы, как:

- Фольклорно-этнографические экспедиции: выезды в сельскую местность для записи песен, интервьюирования носителей традиций, изучения локальных особенностей костюма и говора. Личный контакт с хранителями старины оказывает на студентов сильнейшее эмоциональное воздействие.

- Мастер-классы у народных умельцев: встречи не только с педагогами колледжа, но и с действующими мастерами из глубинки.

- Участие в фестивале народной культуры: подготовка и проведение праздников (Масленица, Коляда, Троица и др.) силами студентов, где они выступают не как артисты на сцене, а как участники действа, восстанавливая аутентичный сценарий.

3. Индивидуальное наставничество и рефлексия:

- Куратор работает с каждым студентом индивидуально, помогая ему найти свою нишу в огромном мире народного творчества. Через беседы, дискуссии и анализ творческих работ куратор направляет студента к осмыслению вопросов: «Зачем мне это нужно сегодня?», «Что я могу дать современному зрителю через традицию?», «Как сохранить баланс между новаторством и каноничностью?». Такая рефлексия способствует кристаллизации профессиональной позиции: студент начинает видеть себя не просто учащимся, а миссионером культуры.

Проблемы и пути их решения

В современной практике кураторы сталкиваются с рядом вызовов:

- Глобализация и цифровизация: интерес молодежи к массовой культуре часто затмевает интерес к локальным традициям.

Одним из решение данной проблемы является использование современных цифровых инструментов для популяризации фольклора (ведение блогов о традициях, создание видео контента, виртуальные экскурсии), показывая, что народное творчество может быть модным и актуальным.

- Разрыв поколений: отсутствие живой связи с бабушками и дедушками, знающими традиции. Куратор может предложить реализовать проект «Живая память», где студенты становятся исследователями истории своих собственных семей.

Роль куратора группы специальности «Народное художественное творчество» выходит далеко за рамки административного контроля успеваемости и посещаемости. Куратор является проводником в мир национальной культуры, наставником, который помогает студенту обрести культурную идентичность.

Развитие этнокультурной компетентности – это длительный процесс, требующий системного подхода, искренности и личной вовлеченности педагога. Только когда сам куратор живет интересами народной культуры, любит её и понимает её глубину, он способен зажечь этот огонь в сердцах своих подопечных. Именно такой подход позволяет готовить не просто квалифицированных исполнителей, а настоящих подвижников народного искусства, способных сохранять и развивать богатейшее наследие прошлого ради будущего.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Народная традиционная культура : статьи и материалы к 150-летию Санкт-Петербургской консерватории / сост.: Е. А. Валевская, К. А. Мехнецова; вступ. ст. Г. В. Лобковой. – СПб. : Нестор-История, 2014 – 440 с. – Текст: непосредственный.

2. Науменко, Г.М. Этнография детства: [сборник фольклорных и этнографический материалов] / Г.М. Науменко. – Москва: Белый город, 2013. – 367с. – (Русская семья). – Приложение: 358-363 с.

3. Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года №678-р .

4. ФГОС СПО по специальности 51.02.01 «Народное художественное творчество (по видам)», утверждённый приказом Минпросвещения России от 12 декабря 2022 года №1099

КУЛЬТУРНЫЙ КОД: ПЕДАГОГИ-НОВАТОРЫ

УДК 7.071.1.

ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ МУБИНОВИЧ

Анютичева Елена Юрьевна,
заместитель директора по методической работе,
преподаватель психолого-педагогических дисциплин
высшая квалификационная категория
Захарова Оксана Владимировна,
методист, преподаватель
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

Широкий диапазон творческой деятельности музыканта Валерия Мубиновича Петрова (фото 1) привлекает внимание большой слушательской аудитории. Цельность его художественной натуры во многом определила направление его педагогической, творческой и созидательной работы, которая и сегодня составляет основное жизненное кредо В.М. Петрова.

Фото1 – Валерий Мубинович Петров

Интерес к музыке у него проявился еще в ранние годы, что послужило дальнейшим стимулом для продолжения его музыкального образования: музыкальная школа, Ярославское музыкальное училище им. Л.В. Собинова,

Горьковская государственная консерватория им. М.И. Глинки по классу баяна и дирижирования. По окончании консерватории В.М. Петрова направляют преподавателем кафедры оркестрового дирижирования в Орловский филиал Московского государственного института культуры.

Наряду с ведением учебных дисциплин (дирижирование и инструментовка) В.М. Петров выполняет целый ряд переложений и инструментовок для студенческих оркестровых коллективов. Наиболее значимые творческие работы в этот период: Е. Дербенко – сюита из «Детской поэзии», М. Мусоргский – «Интермеццо», К. Сен-Санс – «Концерт для фортепиано с оркестром», А. Репников – «Концерт-поэма для баяна с оркестром» 2 и 3 части. Переложение Петровым партитуры оркестрового произведения триптиха В. Кикты «Русь богатырская» для двух фортепиано было рекомендовано для прохождения в классах фортепиано и фортепианного ансамбля в Орловском музыкальном колледже, Орловском областном колледже культуры и искусств, в Орловском государственном институте искусств и культуры (сегодня – Орловский государственный институт искусств). Одновременно он решает повысить квалификацию в Москве и поступает в ассистентуру-стажировку при институте им. Гнесиных.

С 1986 по 1989 годы В.М. Петров возглавляет педагогический ансамбль народных инструментов в Орловской музыкальной школе №2 имени М.И. Глинки. В концертный репертуар ансамбля вошли переложения и инструментовки современных композиторов, выполненные Петровым: Р. Щедрин – Кадриль из оперы «Не только любовь», А. Шалаев – «Русская метелица» и «Молдавский танец», Г. Свиридов – вальс из музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель» и др.

В 1989 году в г. Орле создается инструментальный ансамбль «Русский дуэт»: Александр Александрович Сомов – балалайка, Валерий Мубинович Петров – баян, ставшие дипломантами Всероссийского конкурса инструментальной музыки. В 2001 году В. Петров и А. Сомов издали репертуарный сборник, где опубликованы инструментальные пьесы из концертных программ ансамбля. Ансамбль «Русский дуэт» представлял свое творчество во многих городах России, отдаленных уголках Орловской области, на кораблях Черноморского флота, Заполярье, Белоруссии, в Англии, Голландии, Швеции, Норвегии, Болгарии, Чехословакии и т.д.

Творческо-исполнительская деятельность В.М. Петрова и педагогическая работа выступают в полном единстве. С 1998 года Валерий Мубинович ведет в Орловском областном колледже культуры и искусств целый ряд специальных

музыкальных дисциплин: «Дирижирование», «Инструментовка», «Специальный инструмент (баян)», «Оркестровый класс», «Класс ансамбля». В 2010 Петров Валерий Мубинович становится лауреатом I степени II Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия».

В.М. Петров является автором ряда научных статей: «К вопросу формирования у студентов колледжа навыков дирижерского анализа партитур», «Из опыта преподавания дисциплины «Основы дирижирования и чтения оркестровых партитур» в Орловском областном колледже культуры и искусств» и др. Участник благотворительных концертов в Мурманске, Петрозаводске, Москве, Твери, Севастополе.

Валерий Мубинович активно продолжает свою педагогическую и творческую деятельность в Орловском областном колледже культуры и искусств: в прошлом учебном году на сцене образовательного учреждения выступил с сольной программой (фото 2).

Фото 2 – Сольная программа на сцене
Орловского областного колледжа культуры и искусств

СПРАВКА

Петров Валерий Мубинович, 1950 года рождения, город Ярославль. «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (2009 г.). Окончил Горьковскую государственную консерваторию им. М. Глинки по классу баяна и дирижирования (1973 г.), аспирантуру при Московском государственном институте им. Гнесиных. С 1976 г. работает в отрасли культуры и образования, с 1998 г. – в Орловском областном колледже культуры и искусств в качестве преподавателя и концертмейстера специальных дисциплин, артистом «Народного любительского коллектива Орловской области» вокально-хореографического ансамбля «Веселая слобода». Награжден знаком Министерства культуры Российской Федерации «За достижения в культуре» (2002 г.), дипломом «За вклад в развитие детского творчества» (2002 г.), почетной грамотой Российского творческого союза работников культуры «За вклад в сохранение и развитие Отечественной культуры». Соавтор сборника концертных пьес для балалайки и баяна «Русский дуэт», концертной программы «Россия начинается с деревни».

УДК 7.071.1.

«АНТОНОВКИ»

Анютичева Елена Юрьевна,
заместитель директора по методической работе,
преподаватель психолого-педагогических дисциплин,
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

Более тридцати лет тому назад орловский музыкант Александр Александрович Антонов (родился 1950 года в городе Орле) взял на себя смелость соединения истории музыкальной культуры народного исполнительства с инновациями в традиционном музыкальном ремесле, многолетним опытом концертмейстера и педагога (фото 1).

Фото 1 – Александр Александрович Антонов

Умения и навыки пришли постепенно, успешно сочетаясь с музыкальной деятельностью в широко известном в России инструментальном трио «Наигрыши» («Заслуженные работники культуры Российской Федерации» Владимир Воронцов, Валерий Бурченков и Александр Антонов). Участники трио в своих концертных выступлениях использовали, помимо трёх многотембровых баянов, целое семейство дополнительных русских народных инструментов, искусно подменяя их в процессе исполнения. Каждый новый

духовой или ударный инструмент появлялся, «обкатываясь» в трио, которое превратилось, в своего рода, творческую лабораторию. Выступая на различных российских и международных фестивалях и конкурсах, А. Антонов не расставался с блокнотом, рулеткой и фотоаппаратом, тщательно фиксируя работы различных мастеров. Может быть, сегодняшнее мастерство и родилось тогда, когда будущий мастер видел и восхищался умением и талантами музыкальных мастеров из всех уголков России и других стран. Ведь каждый народ вкладывает в свои национальные инструмента самые лучшие и дорогие материалы – чёрное и красное дерево, кораллы, кожу, перламутр и полудрагоценные камни. А. Антонов утверждает, что сами по себе народные музыкальные инструменты одиноки. Им нужна хорошая компания единомышленников. Они должны нести радость совместного творчества, подразделяясь на мужские и женские, профессиональные и детские. Точно соответствуя русскому характеру, они органично смешиваются, образуя ансамбли и оркестры, служат формированию национального самосознания, воспитывают хороший музыкальный вкус. Так сформировалась мастерская с необходимым оборудованием и появились свирели, жалейки разного строя, кугиклы, трещетки, бубны, звончалки-трензели, бубенцы, вертушки, коробочки… Всего 14 наименований, традиционных и этнических, единственных в своём роде по назначениям – шаман-труба, гусачок, дятел, помпа и др. (рис. 1).

Рис. 1 – Народные музыкальные инструменты

Инструменты мастера А. Антонова не оставляют никого равнодушными. Они раскрепощают исполнителя, расширяют технические возможности, стимулируют творческую фантазию. Сохраняя красоту простых крестьянских вещей (рубель, уменьшенная стиральная доска), они обладают преемственной передачей традиционных форм и опыта мастеров различного возраста и национальностей. Умение мастера превратить каждый инструмент в маленькое чудо, вдохнуть в него настоящую жизнь особенно ценится музыкантами. Работы А. Антонова продолжаются в руках исполнителей, продолжая и

умножая личное мастерство мастера. Художественная одарённость приобретает в изделиях мастера исключительные достоинства. Ему присвоено звание «Народный мастер России». Квалификация народного мастера присвоена единогласно Комиссией по народному искусству ВТОО «Союза художников России», была серьёзным испытанием и послужила мощным толчком к дальнейшему творчеству (протокол №15 от 14.031997 г., город Москва). В компании лучших мастеров России – гончаров, вышивальщиц, умельцев кузнечных и гончарных дел – инструменты А. Антонова стоят на полочке. Ведь это – «душа» народа, показатель общего уровня музыкальной культуры. Мастер регулярно выставляет свои работы на всевозможных выставках прикладного искусства среди изумительных изделий русского мастерства ручной работы.

Созданные мастером А. Антоновым музыкальные и ударно-шумовые инструменты отличаются качественным долговечным лаковым покрытием, которое является результатом длительного поэтапного процесса обработки, конечной ручной шлифовки и полировки. Это серьёзная, продолжительная и утомительная работа, где нет случайностей. Каждый момент требует выдержки, последовательности и отсутствия спешки. На это ушли годы поисков и экспериментов. «Для того, чтобы инструменты хорошо и правильно звучали и им не было «сносу», нужны натуральные природные материалы», – говорит мастер [3]. Так рядом уживаются родные груша, дуб, береза, бук с «южными американцами» – мербау, махагони, азобеем и др. Выдержка во времени делает материал очень ценным для изготовления музыкального инструмента. Дерево за много лет не просто высыхает до нужной кондиции, оно пропитывается духом эпохи, человеческим теплом. Оно становится как бы одушевлённым, считает мастер, и только умелые опытные руки могут вдохнуть в него тепло. По твёрдому убеждению, мастера, древесина, используемая в процессе изготовления инструмента, должна, как минимум, как минимум, быть старшие или ровесницей мастера. Наверное, не зря знаменитые итальянские фамилии скрипичных мастеров передают выдержанное дерево по наследству. В этом – первое условие качественной работы. Умелое цветовое сочетание различных выдержанных пород древесины – экзотичных и местных, использование костных и рыбьих клеёв, оригинальных креплений и полное отсутствие синтетических материалов – позволяет А. Антонову создавать комплекты русских народных инструментов, эстетически приравненных к домрам, балалайкам, классическим гитарам [2]. Это важно и потому, что нередко ещё можно увидеть народные коллективы, где они по причине невозможности приобретения мастеровых инструментов используются разноцветные пластиковые детские игрушки (бубенчики, погремушка и пр.).

Инструменты, которые мастерит А. Антонов, отличает высокая надёжность и точный музыкальный строй. Именно поэтому мастер предлагает исполнителю «его» инструмент, по руке, на заказ, с заранее заданными свойствами. Они звучат во многих ансамблях и оркестрах народных инструментов. На них обучаются студенты музыкальных учебных заведений Орла, Белгорода, Брянска, Курска, Суздаля, Новгорода, Пскова, Саратова, Ханты-Мансийска, Ростова, Перми… Звучат они и в профессиональных коллективах. «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой, «Частушка» Геннадия Заволокина, «Радуница» (Рязань), «Красная горка» (Брянск), «Джаз-балалайка» (Москва). Инструменты звучат по радио и на телевидении. Знатоки узнают их. ««Антоновки»», – говорят они. Они записаны на дисках фирмы «Мелодия»: «Озорные припевки» – трио «Наигрыш» С 20 27013001 1988 г., «Приокские переборы» – «Орловский сувенир» С 20 30977000 1911 г.

Используя навыки профессионального музыканта (баян), А. Антонов проводит публичные мастер-классы, где в живой манере рассказывает истории появления музыкальных инструментов, методики изготовления, показывает живые приёмы игры. Прекрасно владея любым из предлагаемых инструментов, А. Антонов превращает лекции в яркий народный спектакль, где уместен юмор и где можно и нужно перебивать лектора и задавать вопросы. Его аудитория – это студенты высших и средних музыкальных учебных заведений, участники творческих коллективов. Организаторы фестивалей и научных конференций отдельной строкой вносят мастер-класс «Русские народные духовые и ударные музыкальные инструменты. Способы изготовления и приемы игры». Участие в качестве члена жюри крупных фестивалей и конкурсов народного творчества позволяют мастеру значительно расширить круг контактов и профессиональных интересов.

По приглашению Центра музыкально-просветительской деятельности и пропаганды музыкальных инструментов «Аккорд» (город Москва) А. Антонов принял участие в лекции-концерте в Государственном центральном музее музыкальной культуры им. М.И. Глинки (2002 г.). Мастер показывал свои работы на Международной специализированной выставке в Сокольниках «Музыка, Москва 2005», выставочном центре «Мир» (город Москва). По приглашению ассоциации белорусских мастеров музыкальных инструментов ОО БСМД участвовал в выставке-ярмарке на XVII Международном фестивале искусств «Славянский базар» в Витебске (2008 г.). 19-21 ноября 2010 г. в городе Орле проходил Региональный фестиваль-конкурс оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России «Многоликая Россия». По заказу организаторов и членов жюри фестиваля наборы инструментов

мастера А. Антонова послужили ценными призами для победителей конкурса. В декабре 2010 года участвовал в выставке соискателей от Орловской области на Премию Центрального федерального округа в области литературы и искусства (город Москва, Российская Академия художеств). В архиве мастера много наград и почётных грамот, но самой ценной он считает диплом лауреата VI Артиады народов России в номинации 8.Музыка, 8.2.Лига мастеров, 8.2.1. Гильдия профессионалов от 21 ноября 2001 года «За высокий профессионализм, сохранение и развитие традиций в изготовлении духовых и ударных музыкальных инструментов» (Российский альянс мастеров музыкальных инструментов РАММИ, город Москва). Творчество мастера отмечено рядом статей в прессе, в музыкальных журналах, в документальных фильмах «Странствия музыканта» (телеканал «Культура», 4 февраля 2004 года), «Провинциал» (Орловское телевидение, сентябрь 2014 года). Последние 15 лет мастер подтверждает это высокое звание. Это были годы напряжённого труда и новых надежд.

С 1 по 6 мая 2015 года город Орёл стал столицей Четырнадцатых Дельфийских игр России. Собралась одарённая творческая молодёжь из 71-го субъекта Российской Федерации. А. Антонов был приглашён в состав жюри в номинации «Народные инструменты». Участвовал в двух художественных выставках традиционного искусства и ремёсел Орловской области «Времён связующая нить» (2012 и 2016 гг.).

В настоящее время А. Антонов работает в Орловском областном колледже культуры и искусств в качестве концертмейстера на специализации «Этнохудожественное творчество». В последнее время успехи мастера связаны с успешной музыкальной деятельностью Народного любительского коллектива Орловской области вокально-хореографического ансамбля «Весёлая слобода».

«Любой народный инструмент, сделанный руками опытного ремесленника, несёт любовь, тепло его рук. Для того чтобы инструмент зазвучал, необходимо не только задать ему форму, но и вдохнуть в него свою душу, чтобы нёс людям радость. Мне повезло, своё знакомство с инструментами я начал как музыкант, и это помогает мне при их изготовлении. Музыка – это моя жизнь» [1].

Заслуженный работник культуры Российской Федерации, Народный мастер России Александр Александрович Антонов полон творческих идей и самых честолюбивых планов. Возможно, в этом залог будущих успехов Мастера.

СПРАВКА

Антонов Александр Александрович, 1950 года рождения (город Орел), концертмейстер среднего профессионального образования высшей квалификационной категории. «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» (1992 г.). Народный мастер России (1997 г.). Ветеран труда (2004 г.).

Место работы: бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский областной колледж культуры и искусств». Окончил Орловский филиал Московского государственного института культуры (1978 г.).

С 1972 года работает в отрасли культуры и образования, с 2003 года – в Орловском областном колледже культуры и искусств в качестве концертмейстера по классу баяна. Единственный отечественный специалист по изготовлению ударных, духовых, колокольцев, бересты, жалейки, свирели и других музыкальных и шумовых инструментов. География его народного инструментального творчества: Монголия, Индия, Финляндия, Болгария, Турция, Румыния, Сербия, Словакия, Бельгия, Испания, Португалия, Франция, Голландия, Швеция, Германия, Англия, Шотландия, Япония. Неоднократно награждён ведомственными и отраслевыми почётными грамотами и благодарностями.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Волошина, Е. Провинциал : сюжет Орловского телевидения о мастере А. Антонове.
2. От бабушкиного сундука к вершинам мастерства : альбом-каталог / рук. пр. А. В. Семенова ; ред. Т. Н. Щербакова; фото : Д. В. Якушин, Л. Р Домарацкая [и др.]. – Орёл: Картуш, 2011. – С. 46.
3. Садовский, В. Фирменное блюдо мастера Антонова. – Текст: непосредственный // Орловская правда. – 2007. – 16 июня. – С.7.
4. Юкович, А. Сан Саныч : фильм – дипломная работа выпускника специализации «Кинофотовидеотворчество» Орловского областного колледжа культуры и искусств.

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

УДК 7.071.1.

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ СОЛОВЬЕВ – НАСТАВНИК, НОВАТОР, МАСТЕР СВОЕГО ДЕЛА, СОЗДАТЕЛЬ ЦЕНТРА ЦИРКОВОГО ИСКУССТВА «АРТ-АЛЛЕ!» В Г. МАРКСЕ

Малякин Владимир Алексеевич,
преподаватель цирковых дисциплин
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ

Как известно, главное богатство земли – это яркие, колоритные, самобытные люди, чьи имена вписаны в летопись родного края. И героем моего повествования является Почетный гражданин Марксовского муниципального района, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, создатель Центра циркового искусства Цирка «Арт-Алле» г. Маркса, Сергей Иванович Соловьев.

Сергей Иванович Соловьёв родился 15 июля 1952 года в г. Кант Чуйской области Киргизии.

По диплому о высшем образовании он руководитель самодеятельного театрального коллектива. Свой первый цирк «Фантазёры» создал в 1981 году в Южном Казахстане при клубе совхоза «Капланбек».

В 1986-1994 руководил народным цирком «Рощинские фантазёры» при клубе совхоза Рощинский Ставропольского края (9-минутный ролик циркового выступления в 1991 году показывали по ЦТ в одной из программ «Спокойной ночи малыши»).

Заслуженный работник культуры РФ (2002 год), Почётный гражданин Марксовского района (2014), лучший работник культуры Саратовской области (1997).

Это имя известно не только в нашем крае, но и далеко за его пределами. Сергея Ивановича Соловьева знают, как человека, который 50 лет своей жизни посвятил цирковому искусству, при этом ни разу не изменив своей профессии. Сергей Иванович всегда говорил, что его профессия стала для него призванием, она наполняет то безудержным весельем, то мимолётной грустью, то лёгким разочарованием, то ошеломляющим успехом, но ради этого стоит жить и полностью отдаваться любимому делу.

Ещё с детства, он понял, что от циркового артиста требуется не только зрелищность и веселье, но и умение заглянуть в самые потаённые уголки души человека, пробудить светлые и радостные эмоции, затронуть приятные воспоминания, прикоснуться к оригинальному мировоззрению, побудить к воплощению мечты в реальность. Выступая в качестве артиста маленькой цирковой студии, в нем не только формировались такие замечательные качества, как активность, выносливость, любознательность, трудолюбие, но и желание создать что-то новое и интересное.

И вот, в 1994 году Сергей Иванович переезжает со своей семьёй из Чирчика в Саратовскую область, город Маркс. Идея создания цирка в маленьком районном городке пришла сразу и целиком захватила Сергея Ивановича и его жену – Людмилу Ивановну. Да иначе и не могло быть, так как они оба были цирковыми артистами (гимнастами) и не представляли свою жизнь без цирка.

Но всем вокруг казалось, что это бесперспективные мечты, которым никогда не суждено сбыться. Ведь не было ничего, ни здания цирка, ни реквизита и оборудования, ни артистов, а главное, в то время, в бюджете не было денег на создание цирка. Но все равно, Сергей Иванович принимает решение открыть цирковую студию «Арт-Алле» на базе местного Дома культуры и делает первый набор ребят. А в 1997 году, всего через 3 года, Цирку «Арт-Алле» было присвоено звание: «Народный цирк».

В 1998 году Народный цирк «Арт-Алле» постановлением администрации Марксовского муниципального образования был наделен статусом «Муниципальное учреждение культуры Муниципальный цирк «Арт-Алле», и он приобрел юридическую самостоятельность и возможность заниматься профессиональной концертной деятельностью и учебно-воспитательной работой.

В 1999 году при Марксовском училище искусств, ныне филиал «Саратовского областного колледжа искусств» в г.Марксе, по инициативе Соловьева Сергея Ивановича был открыт набор студентов на специальность «Цирковое искусство».

В июне 2025 года состоялся уже 21-й выпуск артистов цирка и преподавателей по цирковым жанрам, которые сегодня работают в лучших Российских и зарубежных цирках.

21 ноября 2003 года в Марксе заложили первый камень в фундамент здания детского цирка. Закладка состоялась на площади между улицами Бебеля, Куйбышева и проспектом Ленина. Строительство циркового комплекса

«Арт-Алле» началось в 2004 году, но приостановилось из-за отсутствия финансирования и было возобновлено в 2020 году.

И никто не думал, что такая целеустремлённость, высокая работоспособность, приверженность идее, преданность цирку, упорство и настойчивость Сергея Ивановича смогут совершить чудеса.

И вот 25 декабря 2021 года состоялось торжественное открытие здания Центра Циркового искусства Цирка «Арт-Алле», оснащенного самым современным оборудованием. Под руководством Сергея Ивановича, коллектив цирка с большим энтузиазмом принял это новое веяние цирковой современности. «Арт-Алле» стал синтезом различных стилей циркового искусства, немыслимой пластики гимнастов, головокружительных трюков, феерических спецэффектов; это фантастические представления с невероятным сочетанием музыки, света и, конечно, мастерства артистов, которое находится на грани человеческих возможностей.

Но, к сожалению, в 2022 году, жизнь Сергея Ивановича Соловьева внезапно оборвалась. Его жизнь была наполнена яркими красками, невероятными представлениями и незабываемыми эмоциями. Он всю свою жизнь посвятил творчеству и служению сцене. Он был для нас учитель, педагог, отец цирковых детей. Свои самые прекрасные качества Сергей Иванович передал по наследству своему сыну Дмитрию Сергеевичу Соловьеву, который в настоящее время является директором Цирка. Он продолжает дело своего талантливого отца и прикладывает все силы, чтобы совершенствовать мастерство учеников.

25 декабря 2024 года Цирк «Арт-Алле» отметил свой 30-летний юбилей. А в 2025 году центру циркового искусства цирка «Арт-Алле» было присвоено имя С.И. Соловьева. За годы своего существования он стал неотъемлемой частью культурной жизни не только нашей страны, но и за ее пределами.

Благодаря труду Соловьева Сергея Ивановича коллектив Цирка «Арт-Алле» является неоднократным лауреатам и призером многих региональных и международных фестивалей, конкурсов циркового искусства. Артисты цирка Лауреаты областного фестиваля-конкурса юных дарований «Звездный дождь», Лауреаты II Всероссийского конкурса циркового искусства в г. Анапа, Золотые призеры и обладатели Гран-при Первых Российских молодежных Дельфийских игр в г. Саратове, обладатели Гран-при областного фестиваля циркового искусства в г. Саратове, обладатели приза принца Монако Ренье III на Всемирном фестивале в Монте-Карло и 3-х специальных призов на XXIX Всемирном фестивале в Монте-Карло, серебряные призеры Евро-фестиваля

циркового искусства в г. Норркчепинг в Швеции, серебряные и бронзовые призеры VIII Международного фестиваля-конкурса циркового искусства в Италии в г. Латина, серебряные призеры Дельфийских игр в г. Владивостоке.

Цирк «Арт-Алле» это большая дружная семья, где каждый чтит и помнит нашего наставника и учителя Сергея Ивановича Соловьева, который живет в наших сердцах!

УДК 7.071.1.

УЧИТЕЛЬ СУДЬБЫ
(МОЕМУ УЧИТЕЛЮ И НАСТАВНИКУ ПОСВЯЩАЕТСЯ)

Чекулаев Иван Сергеевич,
председатель ПЦК «Хореографическое творчество»,
преподаватель хореографических дисциплин,
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

У каждого из нас есть человек, который сыграл значимую роль в его судьбе. Для меня таким человеком стал Шламов Виктор Иванович (фото 1) – мой учитель и наставник по жизни.

Рис. 1 – Шламов Виктор Иванович

В.И. Шламов родился в Белгородской области 30 августа 1951. В 1978 году окончил Орловский филиал Московского государственного института искусств и культуры по специальности «Культурно-просветительная работа и народно-художественное творчество» с присвоением квалификации «руководитель хореографического коллектива». Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Ветеран труда. В 2002 году Виктор Иванович возглавил Орловский областной колледж культуры и проработал в нем в должности директора до 2015 года. В 2023 году Виктора Ивановича не стало…

Мое знакомство с этим удивительным человеком началось со студенческой скамьи.

Поступив в колледж на обучение в 2004 году, я был приглашен в состав вокально-хореографического ансамбля «Веселая слобода», создателем и художественным руководителем которого являлся Виктор Иванович. Участники ансамбля – лучшие студенты хореографической и народно-хоровой специализаций (сегодня – этнохудожественное творчество). Музыкальное сопровождение – живая музыка, оркестр русских народных инструментов. Ансамбль является хранителем народных художественных традиций в Орловской области хореографии и фольклорного пения. Пропагандирует русское национальное искусство.

Обладая высокими профессиональными, деловыми и личностными качествами, В. И. Шламов умел строить отношения сотрудничества с социальными партнерами. Это привело к созданию прочных деловых и творческих связей между колледжем и образовательными учреждениями культуры Российской Федерации, Швеции, Норвегии, Турции, Болгарии, Румынии, Грузии, Северной Осетии, Словакии, Беларуси.

Благодаря активной концертной деятельности под руководством В.И. Шламова «Веселая слобода» регулярно участвовала в международных, всероссийских и региональных конкурсах и фестивалях, многократно становилась лауреатом и дипломантом, соревновалась с танцевальными коллективами Казахстана, Чечни, Греции, Северной Осетии и других. Ей аплодировали жители Москвы, Чебоксар, Тулы, Воронежа, Курска, Брянска, Белгорода, Моршанска и других городов России (фото 2).

Фото 2 – Словакия, 2005 г.

География гастролей ансамбля широка, и мне, как его участнику, повезло увидеть не только природную красоту родного края и зарубежных стран (тогда еще к нам дружественных), но и окунуться в национальную культуру танца, приобрести опыт общения с разноязычными народами без знания их родного языка. Это были лучшие студенческие годы! Виктор Иванович, как мудрый наставник, раскрывал перед нами всё многообразие народной хореографии, а вечерами, после концертов, по-отечески наставлял, советовал, поддерживал, присматривал за нами, понимая, что мы, дети, вдали от родительского дома.

Ансамбль «Веселая слобода» – это и активный участник благотворительных концертов и акций в детских домах, интернатах, учебно-исправительных и образовательных учреждениях, домах ветеранов г. Орла и области.

Шламов Виктор Иванович – профессиональный балетмейстер, обладал большими педагогическими и творческими способностями. Свои знания, умения и творческие навыки, любовь к русскому хореографическому искусству передавал подрастающему поколению, в том числе и мне. Его воспитанники до сих пор танцуют в профессиональных ансамблях «Гжель», «Славица» и других.

Хороший практический опыт в «Веселой слободе» позволил мне пройти военную службу (2008-2009 гг.) в Ансамбле песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда». Позже я работал преподавателем хореографии в МБУ ДО «Орловская детская хореографическая школа» и в студии эстрадного танца «Глобус Dance» (2011-2012 гг.), артистом МБУК «Ансамбль танца «Славица»» (2014-2017 гг.). С 2016 года стал преподавать в Орловском областном колледже культуры и искусств, а позднее – председателем предметно-цикловой комиссии «Хореографическое народное творчество» и художественным руководителем вокально-хореографического ансамбля «Веселая слобода». В этом статусе с честью продолжаю творчество моего наставника – Шламова Виктора Ивановича, великого педагога и руководителя, активного пропагандиста русского народного танцевального искусства и просто человека с большой душой и самоотдачей!

Сегодня ансамбль «Веселая слобода» носит звание «Народный любительский коллектив». Это заслуга творческого коллектива последователей и преемников Виктора Ивановича, нашего наставника и вдохновителя.

Виктор Шламов всегда будет примером безграничной преданности своей профессии, милосердия, веры и мудрости.

1.2. ВОКАЛЬНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО КАК ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ СТРАНЫ

УДК 37.01

ОПЫТ ПРИОБЩЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ИЗУЧЕНИЮ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ

Андреева Марина Михайловна
преподаватель фольклорно-этнографического отделения
высшая квалификационная категория
ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Новосибирск

Многолетняя практика обучения и воспитания студентов фольклорно-этнографического отделения Новосибирского областного колледжа культуры и искусств (НОККиИ) показывает, что погружение будущего специалиста этнохудожественного профиля в мир традиционной культуры и восточнославянского музыкального фольклора имеет огромной образовательный, развивающий и воспитательный потенциал.

Образовательная программа 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Этнохудожественное творчество как раз и направлена на обучение и воспитание специалистов среднего звена в области народного художественного творчества, руководителей любительских фольклорных коллективов аутентичной направленности.

Особое место среди дисциплин, направленных на художественно-творческую подготовку обучающихся, занимает «Работа с экспедиционными материалами и анализ произведений», имеющая практическую направленность. Она позволяет привить студенту базисные знания, умения и навыки, сформировать важные компетенции – это сбор, хранение, расшифровка и нотирование выявленных во время полевой практики фольклорно-этнографических материалов.

Освещаемый в процессе обучения круг вопросов достаточно широк и выходит за рамки собственно расшифровки народной песни, что обусловлено принципиальной установкой на неразрывную связь всех этапов практической деятельности в процессе подготовки специалистов среднего звена. Будущему специалисту потребуется не только умение нотировать народные песни, но и понадобятся знания и практические навыки, касающиеся методики сбора,

записи и обработки фольклорно-этнографических материалов. Такая многосторонняя подготовка позволит студенту успешно реализоваться в качестве руководителя коллектива этнохудожественной направленности.

Кроме этого, в образовательном процессе уделяется внимание освещению таких дополнительных аспектов, как ознакомление с различными видами вопросников по сбору этнографического и фольклорного материала, изучение основных требований к использованию видео- и аудиоаппаратуры при фиксации фольклорных образцов, работа с текстовыми и нотными редакторами.

Усвоение основ собирательской работы побуждает студентов к самостоятельному поиску фольклорных исполнителей, что позволяет им на практике ознакомиться с профессиональными приемами полевой собирательской работы. Как показывает многолетняя практика, экспедиция позволяет «погрузить» будущего специалиста в естественную среду бытования фольклора и вывести его за рамки формального обучения, а общение с народными исполнителями является мощным воспитательным средством. Студенты начинают живо интересоваться историей родного села и его певческими традициями, навещают песенниц, проживающих в их родном селе. Одновременно студенты собирают и изучают материалы об истории своего села или района, собирают исторические и этнографические сведения о первых поселенцах, топонимистические предания о происхождении названия села и его традициях и праздниках.

Последующая работа с экспедиционными материалами проходит на учебных занятиях. Студенты занимаются систематизацией фольклорных образцов: выполняют расшифровку словесных текстов народных песен, а также их нотацию и анализ вариантов строф. Такой вид деятельности способствует проявлению инициативы, самостоятельности и творческого поиска, что и приводит к появлению сборника расшифровок народных песен со всем необходимыми разделами, присущими научному проекту: вступление, технологическая легенда, нотировки песен с текстами, сведения о песнях и исполнителях. В Приложениях к сборнику часто присутствуют архивные материалы, в том числе из семейных архивов, фотографии, документы, рассказы-воспоминания о «ранешней» жизни и прочие свидетельства времени. Так методы учебной работы непосредственно перерастают в методы научного фольклористического исследования, а результаты этих поисков были неоднократно и успешно представлены студентами на научно-практических

конференциях различного уровня, посвященных вопросам сохранения и изучения народной художественной культуры.

Результаты исследовательской работы также были высоко оценены Государственной аттестационной комиссией, которая отметила высокое качество сборников экспедиционных материалов, грамотно составленных и оформленных, и возможность их использования в собственной педагогической деятельности.

Таким образом, дисциплина «Работа с экспедиционными материалами и анализ произведений» направлена на всестороннее развитие личности студента, ее способностей и творческого потенциала. При этом крайне важным является и тот факт, что изучение фольклора способствует воспитанию у молодежи патриотизма и гордости за родную культуру, понимание ее самобытности и осознание необходимости бережного ее сохранения и последующей трансляции – передачи духовного наследия последующим поколениям.

УДК 78

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТЕМАТИКИ В ТВОРЧЕСТВЕ Д. ШОСТАКОВИЧА

Денисова Елена Владимировна
преподаватель ЦК «Фортепиано»
высшая квалификационная категория
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

«В ней что-то чудотворное горит,
И на глазах ее края гранятся.
Она одна со мною говорит,
Когда другие подойти боятся.
Когда последний друг отвел глаза,
Она была со мной в моей могиле
И пела, словно первая гроза
Иль будто все цветы заговорили».
А. Ахматова

Эти замечательные поэтические строки А. Ахматова посвятила музыке Д. Шостаковича. И действительно, его творчество, являясь уникальным явлением в мировой музыкальной культуре, многогранно. Дмитрий Шостакович олицетворяет собой советскую эпоху, время, в котором рождались новые идеалы, формировались прогрессивные идеи, нашедшие свое воплощение в его произведениях, представлявших собой своеобразную музыкальную летопись.

Музыка Шостаковича – это яркий и своеобразный мир образов, отражающих простые и вечные ценности. В его сочинениях раскрывается сложный мир человеческих переживаний, трагических конфликтов, связанных с поворотными моментами истории страны.

В его творчестве представлен весьма широкий круг тем. Одной из ведущих является тема революции, которую Шостакович отразил во многих своих произведениях. Первые попытки воплотить в музыке образы революционной борьбы осуществились в симфонических произведениях композитора: симфонии №2 «Посвящение Октябрю» (1927 г.) для смешанного хора и симфонического оркестра на стихи А. Безыменского, симфонии №3 «Первомайская» (1929 г.), также написанной для смешанного хора и

симфонического оркестра на стихи С. Кирсанова. Советский симфонизм, представлявший собой новое явление в истории мировой музыкальной культуры, наполненный идеями социальной эпохи, привлекал внимание композитора. Поэтому симфонический жанр занимал ведущее место в его творчестве, так как структура сонатно-симфонического цикла в драматургическом аспекте являлась для него некой «моделью мира», из которой он создавал собственную концепцию мировосприятия. А для более глубокого воплощения образа революционной действительности композитору потребовалось в чисто инструментальный жанр ввести слово, носителем которого являлся хор, выступающий в качестве гласа народа и, выражающий настроение и волю «сплоченных людских масс» [2, с.268].

Шостакович в своем творчестве стремился запечатлеть многие драматические моменты в истории страны, к которым относятся и события революции 1905 года. Эту трагическую страницу истории нашей Родины выдающийся мастер раскрывает в цикле «Десять поэм» на слова революционных поэтов для смешанного хора без сопровождения (1950 г.). Композитор признает «огромные потенциальные выразительные возможности» хорового жанра, который явился для него универсальным инструментом для воплощения столь многогранной, остродраматической темы.

Драматургия цикла выстроена по принципу контраста, где в образном строе противопоставляются вера в конечную победу революции и жестокая действительность суровых утрат и бед. Музыкальную основу большинства поэм цикла составляют интонации революционных песен (особенно это прослеживается в крайних частях произведения), благодаря чему цикл приобретает жизнеутверждающую направленность. Особое значение приобретают поэмы, в которых доминирует трагедийная образная сфера, образующие центральный кульминационный раздел данного цикла. Опираясь на исследование Ю. Паисова, можно утверждать, что «с одной стороны, акцент на трагедийной стороне концепции оправдан естественным стремлением автора следовать исторической реальности (революция 1905 года, как известно, закончилась поражением). С другой же стороны, тот факт, что трагедийные хоры в цикле художественно превалируют, коренится и в специфике художественно-психологического склада композитора, в его способности с наибольшей глубиной ощущать и передавать напряженность драматических жизненных коллизий, проявившейся как изначальное свойство шостаковического симфонического мышления» [2, с.45].

Дмитрий Шостакович был одним из первых советских композиторов, кто обратился к столь масштабной, остродраматической теме и воплотил ее в музыке средствами хора a cappella.

В дальнейшем тема революции 1905 года получила развитие в творчестве других советских композиторов. В 50-60 годах появляются хоровые сюиты А. Фляркovского, А. Ленского с названием «1905 год», полифонический триптих А. Ленского на стихи поэтов-революционеров и другие.

История нашей страны полна судьбоносными, порой трагедийными событиями, участниками которых становились многие яркие личности, влияющие на её дальнейшую судьбу. Среди них – Степан Разин, портрет которого композитор ярко раскрывает в вокально-симфонической поэме «Казнь Степана Разина», написанной для солиста (бас), смешанного хора и оркестра. Литературной основой данного произведения послужила глава «Казнь Стеньки Разина» из поэмы «Братская ГЭС» Е. Евтушенко. Шостаковича привлёк в стихах поэта не столько сам исторический момент, сколько образ народного героя. По мнению Л. Данилевича, Евтушенко «…нашел такой поворот темы, который сделал её близкой Шостаковичу. У поэта и композитора события далекого прошлого приобретают особый смысл – социальный, эстетический, психологический – и в какой-то мере сближаются с нашей эпохой» [1, с.196].

Поэтическим строкам вокально-симфонической поэмы свойственны конкретизация деталей, описательность, что способствует созданию яркой, «зримой» исторической картины прошлого. В соответствие с поэтическим текстом, композитор создает особый музыкальный язык произведения, отличающийся колоритом и разнообразием. Автор музыки использует отдельные изобразительные приемы в оркестре. Например, тремоло двух флейт, отображающих дрожь смущенного попа, звуки ксилофона, изображающие скачущих блох («Среди мертвой тишины перескакивали блохи с армяков на шушуны»), имитируют колокольное звучание («Над Москвой колокола гудут, к месту лобному Стеньку везут»). Однако, ведущую роль композитор отводит хору, наделяя его широким диапазоном функций. Приведу высказывание музыковеда С. Хентовой: «хор – отзвук размышлений Степана, его внутренний голос, хор – комментатор, рассказчик-летописец. Хор все время живет на сцене активной жизнью: обвиняет, издевается над Степаном, страдает, гневается. Партии солиста – Степана Разина – и хора прочно спаяны, между ними все время происходит диалог, обмен репликами. Нигде еще не удавалось Шостаковичу достигнуть такой яркой «индивидуализации» хора и его экспрессии, такой необычайной выпуклости речевой мелодики, такой

богатейшей палитры речитативов – упругих, изменчивых, откликающихся на каждый оттенок слова» [2, с.202].

Работа над поэмой «Казнь Степана Разина» пришлась на тот период творчества композитора, когда он стоял «на перепутье» различных стилистических поисков, и в то же время явилась обобщением его творческих исканий, стала новым словом в вокально-инструментальном симфонизме мирового музыкального искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Данилевич, Л.В. Дмитрий Шостакович: Жизнь и творчество / Л. В. Данилевич. – М.: Советский композитор, 1980.
2. Паисов, Ю.И. Современная русская хоровая музыка. Очерки истории и теории / Ю.И. Паисов. – М.: Советский композитор, 1991. – 276 с.
3. Сабинина, М. Шостакович – симфонист: Драматургия, эстетика, стиль / М. Сабинина. – М.: Музыка, 1976. – 477 с.
4. Усова, И. Хоровая литература: учеб. пособие для дирижерско-хоровых отд-ний муз. Училищ / И. Усова. – М.: Музыка, 1976. – 192 с.
5. Хентова, С. М. Д.Д. Шостакович. Тридцатилетие 1945-1975: Монография / С. М. Хентова. – Л.: Советский композитор: Ленингр. отд-ние, 1981. – 413 с.

УДК.398

ПСКОВСКИЕ МАЛОСТРУННЫЕ ГУСЛИ И ИСПОЛНИТЕЛИ НА НИХ

Зинина Ольга Константиновна
преподаватель художественных дисциплин
ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств
им. Н.А. Римского-Корсакова»,
г. Псков

Сохранение традиций и передача знаний о них является важной и необходимой составляющей работы преподавателя любого направления. Педагогика в области культуры и искусства отображает целостный взгляд на культурно-исторический контекст региона, вооружая студента обширными знаниями и давая возможность повышать свою намеренность. Для студента, изучающего изобразительное искусство, так же важно изучение бытовавшей в своё время музыкальной традиции. Это значительно расширяет горизонт познания и позволяет выполнять более глубокие и осмысленные работы.

Цель данного доклада – отражение бытования уникальной традиции Псковской земли – игры на малострунных гуслях. В нем рассматриваются принципы и способы изготовления этого инструмента, а также говорится о деревенских музыкантах – носителях гусельной традиции.

Сохранением народного музыкального наследия Псковщины активно занимались учёные-этномузыкологи Санкт-Петербургской консерватории под руководством Анатолия Михайловича Мехнецова. В своих экспедициях в центральные районы Псковской области они нашли образцы малострунных крыловидных гуслей и открыли имена исполнителей, носителей традиций, гениев земли Псковской от народа.

Малострунные гусли бытовали на псковской и новгородской земле. Гусельная музыка звучала в древних обрядах, сопровождала женские пляски, мужские приготовления к дракам и просто шествие по улице. Под гусли пировали на многолюдных застольях и размышляли в одиночестве. Этот простой инструмент, бывший когда-то частью древнейшей музыкальной культуры, сохранился по сей день.

Малострунные гусли представлены в удивительном разнообразии форм и конструкций. Конструктивные различия инструментов зависели от назначения гуслей. Для характера звука важна была каждая мелочь: по часовой или против

часовой стрелки намотаны струны, как они крепятся к струнодержателю, как соотносятся с резонатором, какова геометрия их веера – все имело значение.

Все малострунные гусли похожи друг на друга. У них продолговатая форма, у некоторых моделей есть скос по верхнему краю. Размер от 50-70 см в длину до 20-30 см в ширину в области прямоугольной части. Резонаторное корытце выдолблено с лицевой либо тыльной стороны до линии колкового ряда. Он располагался под углом от 45 градусов к основанию инструмента. В большинстве моделей есть открылок – выступающая за колковый ряд часть лицевой стороны доски. Резонаторное основание покрыто декой. Она крепится к нему деревянными или металлическими гвоздями, а в некоторых инструментах приклеена на специальный клей. Голосовое отверстие на лицевой стороне либо круглое, ибо в форме креста. Малострунные инструменты изготавливали из ели, сосны или ольхи. Для накладной деки использовали исключительно ель. На самом узком крае инструмента размещается струнодержатель – деревянный или металлический стержень, или скоба. К нему крепятся струны на высоте около двух сантиметров от корпуса. Они веером расходятся от основания, обеспечивая оптимальное звукоизвлечение. В современных гуслях используют металлические струны, в старинных образцах встречались жильные, волосяные и даже нитяные.

Среди Псковских гуслей, обнаруженных в ходе экспедиций учёных под руководством Анатолия Михайловича Мехнецова, встречается несколько форм инструмента.

В настоящее время самыми удобными в изготовлении и популярными у исполнителей стали гусли Авдоши. Они названы так по имени деревни в Красногородском районе Псковской области, где были обнаружены и приобретены.

Корпус гуслей Авдоши продолговатый, прямоугольный, в правой верхней части полукруглый выступ. Открылок срезан под прямым углом. В боковую стенку резонаторной коробки встроена колковая колодка. Оптимальное количество металлических колков – девять штук, струнодержатель – металлическая скоба, она укреплена в самой узкой части корпуса.

С лицевой стороны в центре вырезано звуковое резонаторное отверстие в виде фигуры, напоминающей крест, вокруг него несколько маленьких круглых отверстий. С краю в средней части открылка проделано отверстие для ремня или верёвки, чтобы инструментом можно было пользоваться стоя или на ходу. Владельцем гуслей Авдоши был Сидор Михайлович Михайлов, житель одноимённой деревни.

Об этом человеке сохранились воспоминания Алексея Анатольевича Мехнецова, бывшего в экспедиции на Псковщине вместе с отцом. Когда отец и сын Мехнецовы пришли к Сидору Михайлову поговорить и записать гусельные наигрыши, тот был занят – он пас коров. Музыкант поначалу не удостоил «чужаков» разговором, найдя для этого незначительный повод: ему не понравились гусли в руках учёных, в них не было резонаторного окна. Пришлось исследователям срочно искать мастеров и исправлять положение.

В дальнейшем, когда мужчины нашли общий язык, Сидор Михайлович оказался очень интересным человеком и разговорчивым собеседником. Он многое поведал о своей жизни, своём отце, о посаженном им фруктовом саде, о войне, о гуслях, их изготовлении и использовании. Учёным удалось записать игру Сидора Михайловича. Эти записи вошли в сборник «Русские гусли и гусельная игра» под редакцией А. Мехнецова.

Гусли Сидора Михайловича Михайлова были приобретены учёными уже после смерти музыканта у его вдовы в 1986 году. Сейчас гусли модели Авдоши – одни из самых звучных, удобных, мобильных и популярных инструментов среди современных любителей старинной крестьянской музыки.

Ещё одним носителем традиций гусельной игры в Красногородском районе Псковской области была Татьяна Ильинична Баринова. Она родилась в 1914 году в большой и дружной крестьянской семье и жила в деревне Малое Савино Красногородской волости Опочецкого уезда Псковской области. С юных лет она чутко воспринимала музыку, вдумчиво слушала музыкантов-самоучек, которых в каждой деревне было немало, ведь без них не обходилось ни одно гуляние! Татьяну Ильиничну завораживала гусельная игра, она проникалась ею и испытывала огромное желание непременно освоить этот непростой, как ей тогда казалось, инструмент. Работы в деревне всегда было много, надо было помогать родителям, но Татьяна Ильинична находила время для любимого занятия: каждую свободную минуту она использовала для освоения инструмента. Она была трудолюбива и упорна. В дальнейшем, переехав в Красногородск, Баринова устроилась работать посудомойкой в чайную, вскоре вышла замуж, со временем родила пятерых детей, но продолжала играть на гуслях. Все в семье Татьяны любили музыку и с удовольствием слушали её игру, а вечерами и в праздники собирались за столом и пели под гусли Татьяны Ильиничны.

В те времена еще велась клубная работа. Как талантливая исполнительница Баринова всегда участвовала в концертах художественной самодеятельности. Однажды её даже пригласили в Москву, и она выступала в

Колонном зале Дома Союзов, за что получила грамоту, которую, правда во время войны пришлось уничтожить.

В шестидесятые годы, как и в былые времена, Татьяна Ильинична приходила на праздничные деревенские гуляния со своими гуслями. На одном из таких гуляний она познакомилась с народными исполнителями скрипачом и гусляром Николаем Тимофеевым и гармонистом Николаем Семеновым. В содружестве с этими музыкантами сложился инструментальный ансамбль, исполнявший и сохранявший старинную инструментальную музыку. Благодаря им ансамблевое исполнительство стало одной из характерных особенностей инструментальной традиции Псковщины.

В 90-годы, благодаря тем же экспедициям Санкт-Петербургской консерватории, Татьяна Ильинична Баринова среди псковских гусляров была выделена как музыкант, сохранивший именно древние традиции и правила гусельной игры, значительно отличавшиеся от исполнительских традиций балтов, у которых гусли тоже были широко распространены. Она играла сидя, инструмент ставила на свои колени вертикально. Ее репертуар отличался богатым разнообразием. В него входили наигрыши «Барыня», «Камаринского», «Трепака». Их Татьяна Ильинична исполняла под пляску. Наигрыш «Ярмарочная», или «Длиннова» она играла под песни или частушки. Это самый красивый и самый сложный наигрыш как в её репертуаре, так и в коллекции наигрышей, записанных в Псковской области.

Наигрыши в исполнении Татьяны Ильиничны Бариновой представлены на трёх грампластинках, выпущенных студией звукозаписи «Мелодия».

Татьяна Ильинична ушла из жизни в 1992 году. И теперь ее музыкальное наследие живёт и находится в надёжных руках специалистов, музыкантов, исполнителей традиционной народной музыки.

Как мы можем видеть, славу земле Псковской приносили не только именитые люди – писатели, композиторы, учёные. Её делали и обычные крестьяне, в не меньшей степени одарённые.

Традиционная музыка не возникала сама по себе из ниоткуда. За каждым наигрышем, за каждой мелодией стоит носитель, исполнитель, собиратель-исследователь. Особенно справедливо звучит это по отношению к сказочно красивым и филигранно сложным псковским гусельным наигрышам.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Базлов, Г. Н. Русские гусли. История и мифология / Г.Н. Базлов. – Тверь, 2012. – 45 с. Электрон. копия доступна на сайте ЛитМир Club – Litmir. –

URL: https://litmir.club/br/?b=197392 (дата обращения: 07.04.2026). – Текст: электронный.

2. Зинина, М. Малые да удалые. - Текст: электронный // Мир гуслей. – с. Пушкино, [2023]. – URL: https://mirgusley.com/blog/164 (дата обращения 07.04.2026).

3. Зинина, М. Хранители и наставники. - Текст: электронный // Мир гуслей. – с. Пушкино, [2023]. – URL: https://mirgusley.com/blog/130 (дата обращения 07.04.2026).

4. Мехнецов, А. М. Русские гусли и гусельная игра / А.М. Мехнецов. – СПб.: Фольклорно-этнографический центр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, 2006. – 88 с. – Текст непосредственный.

5. Мехнецов, А. М. Русские традиционные наигрыши на гуслях (в записях из Новгородской и Псковской области) / А.М. Мехнецов; ред. Г.В. Лобкова, сост. авт. нотаций и примеч. К.А. Мехнецова. – СПб.: Фольклорно-этнографический центр Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, 2009 – 99 с. – Текст: непосредственный.

6. Псковская традиция игры на гуслях. – Текст: электронный // Культура. РФ : офиц. сайт. – URL: www.culture.ru/objects/496/pskovskaya-tradiciya-igry-na-guslyakh (дата обращения 07.04.2026).

УДК 784

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК МЕТОДА СНЯТИЯ СИНДРОМА ТРЕВОЖНОСТИ У ЭСТРАДНЫХ ВОКАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ К ВЫСТУПЛЕНИЮ

Ковалёва Юлия Юрьевна
преподаватель эстрадных вокальных дисциплин,
высшая квалификационная категория
ОГАПОУ «Томский Губернаторский
колледж культуры и искусств»
г. Томск

Тревожность на сцене – это проблема, с которой сталкиваются многие студенты 1-2 курсов эстрадного отделения и которая легко может привести к плохому выступлению. Поэтому крайне важно применять эффективные стратегии ее преодоления. В этой статье мы рассмотрим симптомы сценической тревожности, которые могут испытывать вокалисты, и предложим один из инновационных методов преодоления данной психологической проблемы. Мы опишем этапы подготовки исследования, которые, пока находятся в стадии проектирования, но поделимся целью, поставленными задачами и ожидаемыми результатами. Этапы исследования рассчитаны на 2026-2027 учебный год и будут реализовываться совместно с VR-специалистами «ШКИ» «ОГАПОУ «ТГККИИ» г. Томск.

Сценическая тревожность у студентов часто проявляется как в физических, так и в психологических симптомах. Физические симптомы включают расстройства вегетативной нервной системы, такие как ригидность мышц, потливость ладоней и учащенное сердцебиение. Психологические симптомы включают бессонницу, неспособность сосредоточиться и перепады настроения. Если эти симптомы тревоги эффективно не контролировать, они серьезно влияют на качество вокала.

По результатам исследований, от 20 до 50% профессиональных музыкантов, в том числе вокалистов, испытывают негативные эмоции, связанные с публичным выступлением [1].

Источники тревожности индивидуальны для каждого студента, некоторые из них:

- Ожидание выступления. Учащиеся могут испытывать нервозность и тревогу из-за неопределённости, страха совершить ошибку, забыть слова или не устроить публику;

- Сама сцена. Учащиеся могут бояться возможных сбоев в звуке или освещении, что влияет на их психологическое состояние;

- Неуверенность в экзаменационной программе. Учащиеся могут испытывать дискомфорт из-за того, что не уверены в тщательной подготовке программы выступления.

Тревожность студента – это следствие психологических зажимов – напряжения в голосовом аппарате, которые возникают из-за психологического состояния певца. Они могут проявляться в виде скованности, зажатости голоса, напряжения в зоне шеи и горла [2].

Некоторые причины психологических зажимов у вокалистов:

- Стресс. Стрессовые ситуации могут вызывать негативные эмоции, что приводит к повышенному напряжению мышц голосового аппарата;

- Страх. Может возникать из-за негативного опыта исполнения учащегося, например, после неудачного выступления на конкурсе, экзамене, концерте;

- Низкая самооценка. Низкое чувство собственной ценности и недостаток уверенности могут привести к сужению голосового диапазона, ухудшению техники исполнения и голосовой мощности;

- Привычка петь с зажимом. Например, стремление взять трудную ноту или слог, но техника пения не позволяет сделать это правильно, и на помощь приходят внешние мышцы (жевательные и глотательные);

- Давление со стороны других людей. Давление со стороны близких или педагога, связанное с достижением успеха в пении, может приводить к напряжению и психологическим зажимам;

- Сравнение себя с другими. Сравнение своих вокальных навыков с другими студентами однокурсниками может вызывать чувство неполноценности и неудовлетворения;

Боязнь выглядеть глупо. Стремление всегда быть на высоте и опасение выглядеть смешно или глупо могут приводить к скованности в мимике и артикуляции, без которых трудно достигнуть хорошего звучания.

Некоторые признаки психологических зажимов у вокалиста:

- зажатость голоса на слух;

- напряжение гортани – проявляется внешне как вертикальная впадина кадыка (чем выше звук, тем сильнее напряжение);

- стремление опускать голову, прижимать подбородок к груди (особенно в верхнем регистре);

- быстрая утомляемость и тяжёлая управляемость голосом;

- дискомфорт при пении, ограничение диапазона голоса, потеря контроля над интонацией.

Степень испытываемого волнения на сцене зависит от таких свойств личности, как интроверсия и экстраверсия, темперамент, характер, возраст.

Виртуальная реальность обладает рядом преимуществ, которые значительно снимают психологические проблемы в виде тревожности в подготовке к выступлению на сцене. Одним из ключевых является возможность создания полностью контролируемых условий для практики и обучения.

Во-первых, VR позволяет моделировать сцены, студийные условия и даже концертные площадки, что помогает студентам привыкать к разным звуковым и зрительным сценариям. Это особенно важно в подготовке к выступлениям, где нужен высокий уровень адаптивности и уверенности.

Во-вторых, системы VR обеспечивают мгновенную обратную связь, которая помогает вокалистам исправлять технику исполнения и улучшать свой голос. Благодаря технологиям отслеживания движений и анализа звука, преподаватель или программное обеспечение может указывать на ошибки и предлагать рекомендации сразу во время практики.

Третье значимое преимущество – возможность персонализации обучения. Каждому студенту можно создавать индивидуальные программы, учитывающие его уровень, особенности голоса и цели [3].

На сегодняшний день технологии виртуальной реальности достигли высокого уровня развития, что позволяет реализовать эффективные системы обучения вокалу.

Цель исследования: применить VR технологии для снятия синдрома тревожности у эстрадных вокалистов в процессе подготовки к выступлению.

Задачи:

- Разработать этапы исследования;

- Провести констатирующий этап, в котором будет выявлен уровень тревожности студентов (сентябрь-октябрь 2026 г.);

- Разработать формирующий этап, самый длительный (ноябрь 2026-март 2027 г.), на котором будут применены VR технологии при обучении на занятиях;

- Провести контрольный этап (март 2027 г.) с последующим выявлением уровня тревожности студентов;

- Определить эффективность применённых VR технологий, описать выводы и практическую значимость.

Целевая аудитория исследования: студенты эстрадного отделения «ТГККИ»

Ожидаемый сценарий практического применения виртуальной реальности на формирующем этапе в обучении вокалу:

1. Студенты могут репетировать на виртуальных сценах нашего города с реалистичным освещением, акустикой и даже в присутствии виртуальных зрителей. Это поможет преодолевать предэкзаменационную тревожность и совершенствовать сценические навыки без необходимости физического присутствия на большой площадке.

2. Программы VR позволят детально отслеживать голосовые параметры, такие как диапазон, тесситура и дыхание, давая студентам возможность понять свои слабые места и исправить их с помощью специальных упражнений и рекомендаций.

3. Внедрение виртуальной реальности существенно меняет педагогические методики. Преподаватели получат новые инструменты, которые позволят более эффективно управлять процессом обучения и более точно оценивать прогресс студентов.

4. VR способствует развитию самостоятельности у учеников, поскольку они могут практиковаться в комфортных условиях, самостоятельно анализируя и исправляя свои ошибки.

В заключение отметим, что такой подход может сделать обучение более мотивирующим и индивидуализированным, так как возможна тенденция усиления взаимодействия между педагогами и студентами через платформы VR, что создает богатую экосистему для обмена знаниями и опытом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Горбан, Ю. Вокальная свобода: как преодолеть психологические зажимы и принять свой голос. – URL: https://juliavocal.com/articles/psychological-barriers (дата обращения: 12.03.2026). – Текст: электронный.

2. Как использование виртуальной реальности трансформирует обучение эстрадному вокалу в 2025 году. – Текст: электронный // Школьный музыкант : сайт. – 2025. – URL: https://shkolamuzikant.ru/virtualnaja-realnost-v-obuchenii-jestradnomu-vokalu-2025-goda (дата обращения: 15.03.2026).

УДК 398

АНСАМБЛЬ ЛОЖКАРЕЙ КАК ФОРМА ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ МУЗИЦИРОВАНИЮ

Козлова Анастасия Юрьевна
преподаватель ЦК «Инструменты народного оркестра»
высшая квалификационная категория
Филиал ГПОУ «Саратовский областной
колледж искусств» в г. Балашове
г. Балашов

Внимание к народному музыкальному искусству в последнее время в нашей стране значительно возросло. Все чаще говорят о необходимости приобщения детей к истокам русской культуры, о возрождении народных праздников с их традициями и обычаями. Осуществляя музыкальное воспитание детей с опорой на традиции народной музыки и исполнительства на народных музыкальных инструментах, мы тем самым приобщаем их к истории русского народа, к нравственным общечеловеческим ценностям, которых так не хватает в наше неспокойное время. Организация ансамбля ложкарей может стать одной из форм работы по приобщению детей младшего возраста к коллективному музицированию и знакомству с культурой народов России в детских школах искусств.

Искусство игры на русских фольклорных музыкальных инструментах имеет многовековую историю. На протяжении многих столетий в народе бытовали различные ударные, духовые и струнные инструменты. Пожалуй, ни одна национальная культура мира не может сравниться с таким разнообразием самобытных музыкальных инструментов, каким обладает русская национальная музыкальная культура. Современный перечень только ударных фольклорных инструментов насчитывает около тридцати наименований. Поистине, гениальной находкой можно считать обыкновенные деревянные столовые ложки, которые получили широкое распространение и как один из самых колоритных музыкальных ударных инструментов русского народа. Наряду с гуслями, балалайкой и гармошкой, ложки можно считать символом русского народного музыкального искусства, отражающим многие стороны русской души.

В настоящее время ложки широко используются в фольклорно-певческих и инструментальных коллективах. Кроме того, в последние годы, в связи с

возрождением музыкального фольклора в целом, наметилась тенденция к созданию ансамблей ложкарей как самостоятельных инструментальных коллективов [4, с.5].

Работая с детьми, педагоги часто сталкиваются с тем, что у большинства из них очень слабо развит ритмический слух. Ритм присутствует в нашей жизни повсюду. Биение сердца – ритм нашего организма. С его помощью можно успокоить или активизировать реакции нашего организма в разных ситуациях. Наша речь, овладение чтением и письмом так же требует развитого чувства ритма. Поэтому занятия музыкальным ритмом – это тренировка, которая даёт ребёнку бесценный жизненный опыт. Ритм – это, по сути, часть музыкального языка, и, возможно, музыкальные занятия, направленные на развитие чувства ритма, будут способствовать развитию слуховой системы.

Обычные ложки помогают решать целый комплекс задач музыкального воспитания ребёнка. Они универсальны в применении, приёмы игры на ложках быстро осваиваются. Форма и размер ложек соответствуют размеру исполнительского аппарата (рук) ребёнка, а также – ложки прочны и надёжны. Помимо этого, ложки имеют определённые музыкальные, акустические и тембровые параметры, создающие условия для активного музицирования, самостоятельной деятельности и импровизации детей [1, с.16].

Следует также отметить, что ансамбль – это не только группа музыкантов, играющих вместе, а такая форма коллективного исполнительства, где каждый, сохранив свою индивидуальность, вместе с тем подчиняется общим задачам, общим требованиям в воплощении авторского замысла. Ансамбль не может существовать, если каждый его участник не научится управлять собой, своим настроением, своими эмоциями. Поэтому особое внимание нужно уделять развитию волевых качеств участников ансамбля [5, с.43].

Успешное проведение репетиции зависит от многих факторов – условий, в которых она проходит. Репетиции должны проходить в просторном и светлом помещении, лучше – непосредственно на сцене. Большое значение имеет акустика репетиционного зала.

Начинать и заканчивать репетиции необходимо точно в установленное время. В процессе работы также необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности каждого ребёнка, его физические возможности, состояние здоровья. Рекомендуется играть 10-15 минут, а затем менять вид деятельности, при этом занятие должно длиться 40-45 минут. На репетиции должна царить атмосфера творчества, эмоциональной приподнятости,

заинтересованности, радости от общения друг с другом. Только в таких условиях ансамбль способен полностью раскрыться.

Искусство руководителя состоит в том, чтобы создать обстановку непринуждённости, свободы и, вместе с тем, деловитости. Каждая репетиция должна скреплять коллектив, объединять его участников, располагать их к свободному общению. Особенно это важно в детских коллективах, где навыки коллективного общения только начинают формироваться.

Большое внимание следует уделить вопросу приобретения ложек и подготовке их к работе.

Наблюдая игру на ложках, можно заметить, что в процессе игры исполнители часто меняют количество ложек. В зависимости от способов и приёмов игры, можно использовать то две, то три, то четыре, а то и более. Ложки держат не только в руках, они могут находиться за кушаком (поясом) исполнителя, за голенищами сапог или зажаты между коленями при игре сидя. Ложки могут быть и разных размеров.

Для начального обучения игре необходимо приобрести комплект из пяти обычных деревянных ложек. Непременным условием приобретения, является их хорошее качество. Игральные ложки, как правило, изготавливают из твёрдых пород дерева: берёзы, клёна, бука, граба. Нельзя приобретать ложки из липы, т.к. это очень мягкое и глухое дерево. Ложки следует выбирать достаточно толстые и довольно тяжёлые. При выборе ложек необходимо проверить их звучание. Звонкие ложки всегда можно отличить от глухих. Нежелательно также приобретать ложки с плоскими ручками, т.к. на них невозможно использовать все способы и приёмы игры.

Начинать обучение лучше всего с игры на спаренных ложках. Необходимо срезать утолщение на ложках, слегка скосив срез. Угол среза не должен быть очень большим. Обработанные ложки приставляем срезами друг к другу и скрепляем ручки резинкой.

Особое внимание следует уделять посадке и положению рук при игре. Сидеть следует на краю стула, держа корпус и голову прямо, не горбясь. Изгиб в коленях должен быть под прямым углом, носки направлены вперёд [4, с.11].

Освоение приёмами и способами игры на ложках очень хорошо описаны в учебном пособии В.М. Михайлова «Обучение игре на традиционных фольклорных инструментах (русские ложки)». В данном пособии автор попытался очень полно описать существующие способы и приёмы игры на ложках, последовательно от самых простых – игры на двух ложках, до самых сложных – игры на четырёх ложках. Также автором предложены нотные

музыкальные примеры для освоения, начиная от самых простых, и заканчивая концертными пьесами.

Организовывая ансамбль ложкарей, нужно решить вопрос с аккомпанементом. Здесь необходимо исходить из кадровых и финансовых возможностей образовательного учреждения. В качестве аккомпанемента ансамблю ложкарей может быть использование фонограммы, либо игра концертмейстера баяниста (аккордеониста).

Решая художественные задачи произведения возможно включение в ансамбль и других русских фольклорных ударных инструментов, например бубен, трещотку, что сделает его более красочным и колоритным по звучанию.

Бубен – один из самых древних и широко распространённых ударных инструментов русского народа. Общим именем «бубны» в Древней Руси назывались все разновидности мембранных инструментов: литаврообразный ратный инструмент, обычного типа бубен с узкой обечайкой и двусторонний барабан [3, с.96]. В наши дни бубен широко используется в оркестрах и ансамблях русских народных инструментов.

Существует три основных способа звукоизвлечения на бубне:

а) различные удары по мембране;

б) встряхивание инструмента, когда звучат только металлические тарелочки, бубенцы и колокольчики, укреплённые на инструменте;

в) фрикционный способ звукоизвлечения – увлажненный большой палец правой руки прижимают к кожаной мембране и быстро проводят по ней снизу вверх.

Курская трещотка. Впервые упоминание о трещотке встречается в 1714 году. В настоящее время распространены два вида трещоток – круговая и курская.

Курская трещотка состоит из набора одинаковых тонких продолговатых деревянных, лучше всего дубовых дощечек, нанизанных на два ремешка или две верёвки. Трещотку держат за концы веревок обеими руками. Раздвинув трещотку веером, исполнитель одновременным движением правой руки вниз, а левой вверх (или наоборот) заставляет дощечки быстро ударяться друг о друга. Иногда трещотку держат за крайние дощечки, прижав к ним ладони [2, с.87].

Особое внимание следует уделить внешнему виду будущих артистов. Приобретение ярких костюмов будет способствовать успеху коллектива.

Музыка учит ребёнка воспринимать, чувствовать и понимать прекрасное, замечать хорошее и плохое, творчески самостоятельно действовать; способствует формированию морального облика ребёнка, оказывает

положительное влияние на весь его психический облик. Доступность народных инструментов, привлекательность и лёгкость игры на них в ансамбле принесёт детям радость, создаст предпосылки для дальнейших занятий музыкой, сформирует интерес к познанию мира музыки в разных его проявлениях.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Афанасьев, С. Работа с детским самодеятельным ансамблем ложкарей: методическое пособие / С. Афанасьев. – М.: ВНМЦ НТ и КПР, 1990. – Текст: непосредственный.

2. Буданков, О. Практический курс игры на русских народных духовых и ударных инструментах / О. Буданков. – М.: Музыка, 1991. – Текст: непосредственный.

3. Вертков, К. Русские народные музыкальные инструменты / К. Вертков. – Л.: Ленинград, 1975. – Текст: непосредственный.

4. Михайлов, В. Обучение игре на традиционных фольклорных инструментах (русские ложки) / В. Михайлов. – Самара: СГАКИ, 2007 – Текст: непосредственный.

5. Ризоль, Н. Очерки о работе в ансамбле баянистов / Н. Ризоль. – М.: Сов. композитор, 1986. – Текст: непосредственный.

УДК 786

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСКУССТВО РОССИИ КАК ФЕНОМЕН КУЛЬТУРЫ

Николаев Николай Александрович,
преподаватель ЦК этнохудожественного творчества,
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Инструментальное искусство нашей Родины многогранно, объёмно и уникально. Оно имеет глубокие корни прошлого, сохраняется и развивается в настоящем. Инструментальное творчество в России многожанровое и охватывает широкий исторический спектр – от истоков народной музыки, классической школы до современной эстрадно-джазовой.

Инструментальное творчество, которое не ограничивается музыкой одного народа и впитывает в себя лучшие образцы мировой музыкальной культуры – это уникальное направление в искусстве, где композиторы, музыканты и исследователи синтезируют традиции, новаторские техники и культурные влияния из разных стран и эпох. Опираясь на народные истоки и традиции коренных народов, инструментальное творчество России действительно впитывало в себя элементы европейской академической музыки. Этот синтез заложил основы самобытного национального музыкального стиля, повлиял на развитие всей русской классической музыки и позволил расцвести талантам таких выдающихся композиторов-новаторов, как М.И. Глинка, П.И. Чайковский, А.П. Бородин, Д.Д. Шостакович, Н.А. Римский-Корсаков, С.С. Прокофьев и многие другие. Они использовали в своем творчестве фольклорные мотивы и развивали новые музыкальные формы, расширяя границы классической музыки.

В советскую эпоху наблюдался непрерывный процесс формирования и совершенствования инструментальной музыки. Свидетельство тому – творчество таких величайших композиторов как Тихон Хренников, Василий Соловьев-Седой, Исаак Дунаевский, Арам Хачатурян, Георгий Свиридов и др. Одновременно происходило знакомство с джазовой музыкой, давшей толчок новому направлению в инструментальном искусстве – «эстрадная» или «массовая», «легкая» музыка. Уникальность эстрадной музыки в том, что в ней можно наблюдать синтез новой джазовой музыки с народной и академической.

Народная музыка приобретает новое дыхание, надевает на себя новые одежды на сцене советской эстрады.

Во времена Великой Отечественной войны инструментальное творчество являлось важнейшим звеном и поддержкой русского великого народа, поддержкой солдат на фронте. Многие музыканты эстрадных оркестров сменили саксофоны и баяны на автоматы, создавались военные оркестры, которые поддерживали солдат, сражающихся за свободу и независимость против фашизма. Немалое число выдающихся композиторов посвятили свое творчество написанию военных песен. И здесь мы подходим к одному ключевому моменту на пути развития вокально-инструментального искусства. В годы Великой Отечественной войны музыкальное искусство обрело уникальное звучание, объединив в себе глубину народных мелодий, душевность старинных русских романсов с новаторскими элементами джаза – его ритмами, гармониями и выразительными интонациями. Например, песня «Темная ночь» Никиты Богословского отличается богатой гармонией. В произведении можно услышать джазовый, так называемый «свинг», что значит «качать», «раскачиваться».

Еще одним интересным примером можно взять песню Бориса Мокроусова «Одинокая гармонь», которая передает эпоху послевоенного времени. Песня написана в манере «джаз-вальса». Джаз-вальс – интересное направление в джазе, которое впитало себя классические вальсы, соединив с джазовыми и блюзовыми мотивами и усложненной гармонией. Тут используются так называемые «гармонические качели», где гармония движется по кварто-квинтовому кругу через субдоминанту. В джазовой гармонии движения аккордов используются усложненные аккорды с терцовыми подстройками к основным ступеням аккорда (1,3,5). В джазовом аккорде появляются новые ступени, характеризующие аккорд как «джазовый», создаются по формуле:

- 1 + 3 + 5 + (6) – секстаккорд (от слова «секста», то есть 6-я ступень);
- 1 + 3 + 5 + (7) – септаккорд (от слова «септа», то есть 7-я ступень);
- 1 + 3 + 5 + (7) + (9) – нон-аккорд (от слова «нона», то есть 9-я ступень);
- 1 + 3 + 5 + (7) + (9) + (11) – септаккорд с 11-ой ступенью;
- 1 + 3 + 5 + (7) + (9) + (11) + (13) – септаккорд с 13-ой ступенью.

Иногда если в аккорде отсутствует седьмая ступень, то 9-я ступень трактуется как 2-я. Например, в до-мажорном аккорде отсутствует седьмая ступень, но есть нота «ре». Тогда эта нота будет трактоваться как вторая ступень аккорда. Но если добавить к аккорду 7-ю ступень, то нота «ре» станет

9-ой ступенью. Аналогичная ситуация и с 6 ступенью. Если отсутствует 7-я ступень в аккорде, то нота «ля» будет 6-ой ступенью по до-мажору. Следовательно, весь аккорд будет называться «секстаккордом», но, если к нему добавить 7-ю ступень, он превратится в «септаккорд» с 13-ой ступенью.

Зная все эти тонкости построения джазовой гармонии и средства музыкальной выразительности, мастер умело пользуется и создает новые краски в своем творчестве, как слышно на примере песни «Одинокая гармонь», состоящая из джазовых аккордов, расположенных по схеме кварто-квинтового круга обращения аккордов.

Вообще кварто-квинтовый круг движения аккордов на кварту от тоники к субдоминанте – свойственная манера и средство музыкальной выразительности практически многих песен эстрадно-джазового направления. К примеру, «Опавшие листья» французского композитора Владимира Космa, где мы слышим такую же гармонию, как и в песне Бориса Мокроусова «Одинокая гармонь».

Современное народно-инструментальное творчество России эпохи XXI столетия достигло высочайшего развития благодаря многим талантливым композиторам, исполнителям и различным коллективам, оркестрам, таким как оркестр народных инструментов «Душа России» академический оркестр народных инструментов Н.Н. Некрасова и многие другие.

Среди современных рок-групп, джазовых коллективов и исполнителей можно перечислить группы «Мельница», «Пелагея», «Вольный путь», джаз-ансамбль «Аллегро» (1970 г.), узбекский джаз-ансамбль «Сато» (1970 г.), братья Ивановы и многие другие.

Каждый регион вносит свою лепту в развитие инструментального искусства. Сейчас идет активное и перспективное развитие народного исполнительства во всех регионах нашей страны. Народная музыка глубоко изучается, анализируется в учебных и досуговых учреждениях, начиная от учреждений дополнительного образования – музыкальные школы, школы искусств, дворцы культуры, заканчивая высшими учебными учреждениями – музыкальные академии, консерватории, институты культуры и искусств. Существует множество конкурсов вокально-инструментального исполнительства, на которых можно услышать различные музыкальные произведения народной тематики.

Что касается процесса обучения, одна из основных задач педагога – привить любовь, уважение и почтение ученику-инструменталисту ко всем жанрам музыкального искусства с помощью грамотно подобранного

репертуара. В репертуар желательно включить произведения следующих направлений:

- академическое – полифония, крупные формы, пьесы классического характера;

- народное – различные оригинальные обработки музыки разных народов мира;

- эстрадно-джазовое – знакомство с джазом на примере оригинальных произведений.

Тщательное и грамотное изучение различных школ и стилей инструментального творчества предоставит будущим исполнителям надежную базу, обширный репертуар, разнообразный набор инструментов и техник. Эти навыки позволят им достойно представлять нашу Родину, нашу культуру перед лицом мировой общественности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Оркестр народных инструментов «Душа России». – Текст: электронный // РАМ имени Гнесиных: [офиц. сайт]. – URL: https://gnesin-academy.ru/creativity/artistic-groups/dusha-rossii/?ysclid=mohm7pmo59687141511 (дата обращения 20.04.2026).

2. Прилепин, З. Самые популярные советские композиторы сегодня. – Текст: электронный // Дзен. – 2025. – URL: https://dzen.ru/a/Z7JVLMwjMGpy35Uf?ysclid=mohm1sd0r9222397981 (дата обращения 20.04.2026).

УДК 781

РОЛЬ НИКОЛАЯ МИХАЙЛОВИЧА ЛАДУХИНА В МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Тищенко Людмила Петровна,
преподаватель музыкально-теоретических дисциплин
высшая квалификационная категория
ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»,
ФАКУЛЬТЕТ СПО
г. Донецк

«Память о великих людях имеет для нас не меньшее значение, чем их живое присутствие» (Сенека Л. А. [3, с. 429])

В музыкальном образовании важна роль музыкально-теоретических дисциплин для всестороннего развития будущего специалиста. Весомое значение в данном процессе играют преподаватели предметов, опирающиеся на лучшие достижения музыковедческой науки. Редкий музыкант не знает о Николае Михайловиче Ладухине (1860-1918) – выдающемся русском педагоге, композиторе, музыковеде.

Николай Михайлович окончил Московскую консерваторию (1886), где занимался по классу композиции и теории музыки под руководством композитора, педагога и теоретика С.И. Танеева; дополнительно брал уроки у музыкального критика и композитора Г.А. Ларош. Обучение у таких корифеев музыки во многом способствовало его развитию, приобретению индивидуального стиля и, главное, привитию лучших человеческих качеств – патриотизма, гуманизма, великодушия, отзывчивости. После успешного окончания консерватории вся его жизнь и деятельность были неразрывно с ней связаны.

На протяжении всего творческого пути Ладухин занимался педагогической деятельностью, продолжая лучшие традиции Н.А. Римского-Корсакова, М.А. Балакирева, А.С. Аренского. Как учитель он внес большой вклад в систему комплексного музыкального образования, формируя у студентов прочные знания по профильным предметам. Его подход к преподаванию отличался системностью и стремлением к глубокому пониманию предмета, а не простому заучиванию. Будучи талантливым педагогом, Николай Михайлович умел завоевать авторитет, уважение и признательность своих

учеников. Среди его выпускников были такие композиторы и исполнители, как А.Н. Скрябин, Н.К. Метнер, А.Ф. Гедике, А.Б. Гольденвейзер, А.В. Нежданова.

Ладухин – автор многих произведений. Жанровый багаж, образное содержание и исполнительский состав его опусов отличаются многообразием: две симфонии, кантата «Песнь о вещем Олеге», пьесы для скрипки и фортепиано, хоры, романсы и многое другое. В знак признательности Николай Михайлович посвятил музыкальную картину для струнного оркестра «В сумерках» своему учителю С.И. Танееву. Произведение было с успехом исполнено в Москве в 1893 году под управлением известного дирижёра, яркого представителя музыкальной культуры Российской империи В.И. Сафонова. Особое внимание Ладухин уделял вокальной музыке, создавая романсы, которые отличались тонким психологизмом и поэтичностью, отражая дух русской литературы того времени: «В волшебный, светлый месяц май» (стихи К. Д. Бальмонта), «Грядой клубится белою» (стихи А.К. Толстого), «Тускло месяц дальний светит» (стихи Н.П. Огарева), «Лодка тихо скользила» (стихи А. М. Фёдорова), «Ты и вы» (стихи А. С. Пушкина), «Я пришёл к тебе с приветом» (стихи А. А. Фета). Значительная часть его композиторского наследия – музыка для детей. В этом плане он сохранял традицию предшественников (П. И. Чайковский, «Детский альбом») и передавал её последователям (Д. Д. Шостакович, «Детская тетрадь», А. И. Хачатурян, «О чём мечтают дети», «Детский альбом» и т.д.). Среди таких произведений Николая Михайловича – цикл «12 лёгких пьес», вокализы в сопровождении фортепиано (75 номеров), 10 программных пьес из детского репертуара для фортепиано («Лёгкое недоразумение», «Весёлая минутка», «Плакса», «Азбука» и другие). Эти сочинения учитывают детскую психологию (близкий и понятный круг образов) и технические возможности данной возрастной категории (несложность исполнения). Композиторский дар Ладухина высоко ценили С.И. Танеев, А.С. Аренский и Н.Д. Кашкин.

В области научно-методической деятельности Ладухиным были созданы сборники по сольфеджио, практические руководства и сборники задач по теории музыки и гармонии: «Опыт практического изучения интервалов, гамм и ритма», «Краткий курс гармонии», «Краткая энциклопедия теории музыки», «Курс гармонии в задачах, образцах и примерах», «Руководство к практическому изучению гармонии с приложением 200 задач». Ладухин – один из основоположников ладовой системы в преподавании сольфеджио. Его дело продолжили С.М. Майкапар, Ю.Н. Тюлин, И.В. Способин. Отдельно следует сделать акцент на «Одноголосном сольфеджио» Николая Михайловича. По

мнению современного музыковеда-теоретика, педагога и методиста В.П. Середы, «пособие Н.М. Ладухина выполняет функцию обобщения интонационного опыта русской профессиональной музыки XIX века. Мелодический материал сборника отличается логикой и замечательной выразительностью, огромным разнообразием мелодического рисунка и ритма, богатством способов преобразования исходного материала и приёмов построения формы» [1, с. 2]. Номера из сборника используются преподавателями для сольфеджирования, выучивания наизусть, гармонизации и транспонирования. Ценность данного пособия неоспорима, о чём свидетельствуют многочисленные переиздания. При широком выборе учебников по сольфеджио оно в современных реалиях сохраняет одну из лидирующих позиций.

Уникальным учебным пособием Ладухина является «Двухголосное сольфеджио в ключах до», направленное на развитие навыков чтения с листа и ансамблевого исполнения, а также являющееся важным подспорьем для совершенствования записи исполнительских партий с целью упрощения чтения нотного текста. Данное пособие в основном ориентировано на учащихся теоретических, композиторских и оркестровых отделений. Знание ключей «до» оказывает им существенную помощь в инструментовке произведений. Внимание также заслуживает авторский сборник «1000 примеров музыкального диктанта», предназначенный для обучающихся в музыкальных образовательных учреждениях разного уровня. Закономерно, что ввиду важности данного пособия и благодаря возможностям сети Интернет был создан посещаемый сайт, на котором представлены аудиозаписи диктантов из сборника. Таким образом, стало возможным проведение важной формы работы по сольфеджио в условиях дистанционного обучения.

Как подлинный патриот Родины, Ладухин наряду с такими представителями искусства, как А.В. Свешников и Ф.Г. Раневская, с сочувствием относился к революционным движениям. Он принял Великую Октябрьскую социалистическую революцию, будучи готовым участвовать в организации народного музыкального просвещения в Советской России.

Ладухин пользовался заслуженным авторитетом среди своих коллег. Так, в сборники советских музыковедов Г.А. Фридкина «Музыкальные диктанты» и И.В. Способина «Сольфеджио. Двухголосие. Трехголосие» включены его авторские номера, а русский скрипач, композитор и аранжировщик Г.Н. Дулов включил его пьесу для скрипки с фортепиано «Мелодия» в свое пособие «Полный курс скрипичной игры».

За многолетний беспрерывный труд и высокий профессионализм Ладухин был награжден орденами Святой Анны и Святого Станислава 3-й степени, серебряной медалью на Александровской ленте, а также удостоен звания профессора Московской консерватории.

Деятельность Николая Михайловича Ладухина оказала значительное влияние на развитие русской музыкальной культуры. Его жизнь и творчество служат ярким примером того, как преданность своему делу, глубокие знания и искренняя любовь к искусству могут преобразить мир, обогащая его новыми идеями. За более чем 30-летнюю работу им был создан богатейший творческий багаж; поэтому и в наши дни, в условиях совершенствования и модернизации образования, его наследие заслуживает самого высокого признания и почитания.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ладухин, Н. М. Одноголосное сольфеджио / Н.М. Ладухин; ред. В. П. Середа. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2024. – 56 с. – Текст: непосредственный

2. Московская консерватория от истоков до наших дней, 1866-2006 : биографический энциклопедический словарь / Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, Проблемная научно-исслед. лаб. музыки и музыкального образования ; [редкол. : Е. С. Лотош и др.]. – Москва : Московская гос. консерватория, 2007. – С. 286-287. – Текст: непосредственный.

3. Таранов, П. С. Управление без тайн: афоризмы, законы, правила для высших руководителей / П.С. Таранов. – Симферополь: Таврида, 1993. – 480 с. – Текст: непосредственный.

1.3. ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

УДК 792

ПОЭТИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МИХАИЛА МАТУСОВСКОГО В ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Афанасьева Анна Павловна,
старший преподаватель кафедры театрального искусства
ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия
культуры и искусств имени Михаила Матусовского»
г. Луганск

В театральной педагогике особо остро стоит вопрос формирования речевой культуры будущих актеров и режиссеров театрализованных представлений и праздников. Поэтический материал имеет высокий потенциал и доказанную эффективность применения на занятиях по специальным дисциплинам, таким как сценическая речь, мастерство актера, режиссура, сценарное мастерство и другие. Выступая в гармоничном синтезе с другими средствами художественной выразительности, такими как жест, танец, вокал, поэзия является мощным средством формирования профессиональных компетенций будущих специалистов театрального искусства.

Рассматривая поэтическое наследие Михаила Львовича Матусовского (1915-1990), необходимо отметить, что особую популярность поэту принесли песни на его стихи. Литературное наследие Михаила Матусовского многогранно. Большую его часть составляют стихи, которые нашли свое продолжение в музыке. Поэт сотрудничал со многими ведущими отечественными композиторами, такими как Исаак Дунаевский, Вениамин Баснер, Василий Соловьев-Седой, Тихон Хренников, Марк Фрадкин и др. Многие песни стали подлинными шедеврами. Большинство песен Матусовского создано в содружестве с В. Баснером. Их общая работа началась с музыки к кинофильму «Солнце светит всем» (1959) и продолжалась до последних дней жизни М. Л. Матусовского. Среди них «С чего начинается Родина», «На безымянной высоте», «Птицы возвращаются домой». В сотрудничестве с В. Соловьевым-Седым – «Подмосковные вечера», «Солдат – всегда солдат»; с М. Фрадкиным «Прощайте, голуби!», «Вернулся я на Родину»; тандем с Т. Хренниковым – «Что так сердце растревожено?», «Песня верных

друзей». Творческая дружба И. Дунаевского и М. Матусовского принесла такие замечательные песни, как «Школьный вальс», «Вечер Вальса», «Скворцы прилетели», «Поручение», «Шумят седые кедры» и многие другие [1]. Сегодня Луганская государственная академия культуры и искусств с гордостью носит его имя, а изучение и сохранение его творческого наследия – важная и приоритетная задача для студентов творческих специальностей.

Многие авторы научных трудов рассматривают поэтический материал Михаила Матусовского с точки зрения филологии, литературоведения, философии. К вопросу о творчестве луганского поэта-песенника обращались такие исследователи как Т.А. Дьякова, И.П. Зайцева, В.Н. Титова, Н.Б. Литвинова. Однако педагогический аспект использования его поэзии в рамках театральной педагогики остается не до конца раскрытым.

Литературное наследие поэта-песенника имеет особую образность, музыкальность, лиричность, она вся пропитана любовью и трепетным отношением к родному краю, что подчёркивает ее ценность в формировании национальной культуры. Опираясь на опыт преподавателей по сценической речи и мастерству актера, можно отметить, что стихи Матусовского являются благодатным материалом для работы с поэтическим текстом. Ясность и искренность в каждой строке поэта дает возможность использовать его стихотворения для этюдов на развитие фантазии, воображения, образного мышления студентов. Упражнения на ведение внутреннего монолога и ассоциативного восприятия, выстроенные на стихотворном материале, дают эффективное повышение сценических навыков.

Поэзии, как никакому другому жанру, присуще использование символов – «многозначных предметных образов, объединяющих собой разные планы воспроизводимой художником действительности на основе их существенной общности» [3, с. 263]. В качестве символов в поэтическом творчестве Михаил Матусовский использует различные образы: деревья, цветы, явления природы. Глубокий анализ образности в его творчестве прививает студентам навыки абстрактного мышления категориями символов, знаков, аллегорий, метафор [2].

В каждом произведении Матусовского присутствует драматургическое зерно, именно этот факт дает возможным использовать его творчество в рамках режиссерского анализа – определение темы, идеи, конфликта, сквозного действия, событийности, характеров героев. Подробный разбор его стихотворений заключает в себе не только обучающую функцию, но и воспитательную. Рассматривая примеры мужества, героизма, бесконечной любви к Родине, в студентах закладываются верные морально-эстетические

парадигмы, формируется гражданская позиция и патриотизм. В строках Михаила Матусовского нет прямого призыва, фронтальных наставлений. Напротив, его стихи о Родине пронизаны искренностью и неподдельным восхищением своей Отчизной и ее героями:

Здесь столько нами прожито, здесь столько троп исхожено,
Здесь столько раз влюблялись мы и в шутку, и всерьёз.
Пусть плакать в час свидания солдату не положено,
Но я любуюсь Родиной и не скрываю слёз.
Вернулся я на Родину и у пруда под ивою
Ты ждешь, как в годы давние, прихода моего.
Была бы наша Родина богатой да счастливою,
А выше счастья Родины нет в мире ничего! [4, с. 49]

В связи с последними событиями на Донбассе (2014-2026) эти строки приобретают сакральную важность и актуальность. Молодое поколение с лёгкостью их понимает и ретранслирует на собственный опыт. Отсюда рождаются новые театральные формы на занятиях по сценарному мастерству: театрализованные представления, литературные композиции, спектакли документального театра, вербатимы, митинги-реквиемы, основанные на поэтическом материале.

Безусловно, в современном педагогическом процессе остро стоит вопрос адаптации советской поэтической классики для современного студента. Однако, стихотворения Матусовского настолько близки и понятны, что процесс использования их в современных театральных формах не требует адаптации, а, напротив, очень гармонично вплетается в общую канву.

Особого внимания заслуживает творческий проект, реализованный в Академии Матусовского в 2025 году – Всероссийский песенный конкурс композиторов, посвященный 110-летию со дня рождения поэта песенника и приуроченный к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне «Те песни, что пела нам мать». В рамках этого проекта молодыми композиторами были представлены новые композиции на стихи луганского поэта. По итогам конкурса состоялись два масштабных концерта – в Луганске и Москве, а творческая копилка музыкальных произведений, которые могут быть использованы в театральном искусстве пополнилась десятками композиций [5].

Поэтическое наследие Михаила Матусовского занимает особое место в театральной педагогике Академии Матусовского. Его произведения, положенные в основу занятий по профессиональным дисциплинам, не только

развивают важные практические навыки, но и формируют личностные качества будущих актеров и режиссеров театрализованных представлений и праздников.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Журавлева, Т. Л. «Здесь начало моей родословной…» (Михаил Матусовский и Луганск) /Т. Л. Журавлева. – Луганск: Луганск-Арт, 2005. – 88 с.

2. Зайцева, И. П. О виртуозном воплощении принципа стилистического контраста в лирике Михаила Матусовского / И. П. Зайцева. – Текст: непосредственный // Collegium. - Вып. 26. – Киев: Издательский дом Дмитрия Бураго. – 2016 – С. 119-126.

3. Квятковский, А. Поэтический словарь / А. Квятковский. – М. : Сов. писатель, 1966. – 376 с. – Текст: непосредственный

4. Матусовский, М. Л. Стихи / М. Л. Матусовский. – М. : Худож. лит., 1986. – 414 с. – Текст: непосредственный

5. Официальный сайт Академии Матусовского – Луганск, 2026. – URL: https://lgaki.info/matusovskiy110/ (дата обращения 13.04.2026). – Текст: электронный.

УДК 792

ПРИРОДА ИЗОБРАЖЕНИЯ ВОЙНЫ В СОВРЕМЕННОМ ТЕАТРАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ

Проулочный Антон Сергеевич,
студент 2 курса аспирантуры
направление подготовки «Теория и история культуры, искусства»
Научный руководитель:
Шелюто Владимир Михайлович,
доктор философских наук, профессор,
ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия
культуры и искусств имени Михаила Матусовского»,
г. Луганск

Театральное искусство представляет собой одну из древнейших форм зрелищ в истории человеческой культуры, и некоторыми философами признается в качестве самой первой и фундаментальной художественной формы, давшей начало искусству как таковому. В современной философии культуры театральное зрелище анализируется не просто как представление, а как сложный акт коммуникации, разворачивающийся в особом символическом поле. Это поле организуется и приобретает смысловую целостность благодаря ведущему художественному образу, который служит его смысловым и композиционным центром. Ключевой образ художественно воплощает наиболее актуальные общественно-значимые явления, конфликты и проблемы.

Новый театр XX-XXI вв. осмысливается современной теорией не как классическое сюжетное повествование, а как сложный перформативный текст, для которого характерен отказ от линейной причинно-следственной последовательности событий. В этом синтетическом пространстве одновременно сосуществуют и накладываются друг на друга различные уровни репрезентации и зрительского восприятия, создавая многомерный художественный опыт. Перформативный текст отличается исключительной знаковой насыщенностью, где каждый элемент имеет символическое значение. Он культивирует спонтанность как творческий метод, делает акцент на живой, непредсказуемой телесности актера и требует активного вовлечения публики в сотворение смысла, превращая ее из пассивного наблюдателя в соучастника игрового процесса. В условиях подобной эстетики, где нет места для единой доминирующей сюжетной линии, традиционный драматический конфликт как

столкновение четких позиций на сцене окончательно утрачивает свою центральную роль и исчезает [5, с. 6].

Советский театр периода Великой Отечественной войны столкнулся с беспрецедентной исторической реальностью, которая стала определяющей трагедией для нашей страны в минувшем столетии. Этот глобальный конфликт потребовал от искусства совершенно нового подхода к осмыслению происходящего. В данных условиях именно театральное искусство превратилось в эффективный инструмент идеологического воздействия, активно участвуя в процессе формирования общенациональной идентичности и мобилизации духовных сил народа. В то же время кинематограф не смог адекватно отразить военную действительность. Документальные киноленты, фиксировавшие разрушение и смерть, часто производили тяжелое психологическое воздействие на зрителей, а производство полнометражных художественных фильмов на основных киностудиях страны было практически полностью остановлено в связи с эвакуацией и перепрофилированием производства. Эта уникальная историческая ситуация способствовала трансформации театров в важнейшие общественно-культурные институты. Они стали выполнять функцию своеобразных центров психологической поддержки, предлагая зрителям не только эстетическое переживание, но и необходимую эмоциональную разрядку, что позволяло смягчать травматический опыт военного времени [3, с. 171].

Таким образом, экзистенциальный аспект отображения войны в театральном искусстве не изучен в достаточной мере, а в театральной эстетике военных лет намеренно уводился на второй план ради создания праздничных зрелищ и решения идеологических задач поднятия духа и сплочения народа, а также психологической реабилитации людей, переживших войну. Рассмотрим имеющиеся способы изображения войны, реализованные в российском театре в описанных социокультурных условиях.

Анализ трансформационных процессов в русском театре, происходивших на рубеже XX-XXI столетий, представлен в исследовании А.В. Висловой. Автор обосновывает концепцию, согласно которой стратегическая задача сохранения народа России предполагает комплексный подход. Этот подход обязательно включает в себя защиту его духовного наследия, сохранение исторической памяти, поддержку культурных традиций и бережное отношение к тем гуманистическим принципам и нравственным основам, которые формируют фундамент национального мировоззрения [2, с. 249].

В контексте этого поиска театральное искусство активно экспериментирует с новыми формами коммуникации со зрителем, стремясь найти современный язык для передачи непреходящих ценностей. Художественные стратегии все чаще смещаются в область исследования предельных состояний человеческого бытия. Согласно научным наблюдениям, в современной драматургии отчетливо прослеживается тенденция к детальному изображению пограничных ситуаций, в которые попадает человек. Драматурги сосредотачиваются на воссоздании особых состояний измененного сознания, тщательно анализируют ключевые, переломные моменты человеческого существования. Их творчество раскрывает бытие персонажей, находящихся на грани жизни и смерти, подвергающихся экзистенциальным рискам, и прослеживает сложный, часто драматический путь последующего восстановления личности, обретения ею новой целостности [4, с. 296].

А. Ю. Мещанский и Л. А. Савелова изучают Великую Отечественную войну в современном драматургическом дискурсе, и на примере пьес «Фронтовичка» А. Батуриной, «Семь трофеев рядового Шапкина» В. Ткачева и «Людоед» Н. Воробьевой и К. Журенкова приходят к выводу, что тема Великой Отечественной войны является дискурсообразующей в современной драматургии. Все пьесы имеют сходство на уровне ценностных установок: авторы, актеры и режиссеры сознают, что решающую роль в победе сыграла способность человека стать больше своего страха, привязанностей, привычек. Все герои являются носителями диалогизированного сознания, они познают себя через другого в кризисных ситуациях [4, С. 296-297].

Итак, в современном театре в сущностном конфликте раскрывается смена модусов бытия, взаимодействие экзистенциалов люди и экзистенциальность, переключение бытия с заботы о внешнем на заботу об истине своего существования. Истину бытия философия экзистенциализма находит в бытии других, в осознании собственного бытия-к-смерти как воли иметь вину и постигать суть существования в бытии с другими, как это и показано на современной сцене.

Представленность разных точек зрения и взглядов на войну отражает экзистенциал бытие с другими, а обыденность подвига парадоксальным образом соединяет экзистенциал люди и экзистенциальность, проявляя экзистенциальный выбор в повседневных ситуациях и позволяя пережить рутинное время как аутентичную темпоральность.

Особенности современной драматургии периода СВО отмечает в рецензии на пьесу «Данькина каска» корреспондент КП-Афиши Рената

Белялова. Пьеса поставлена в 2025 году в Театре Российской Армии в Москве. Постановка является дебютной режиссерской работой Д. Бориной, на основе пьесы Е. Черлака. Критик отмечает такие особенности пьесы как трансформация сценического пространства и использование музыки. Сцена делится на отдельные части вертикальными стелами, которые воспринимаются как пограничные столбы между войной и миром [1]. В музыкальном оформлении используются как современные песни, так и произведения советского времени. Таким образом, в драматургии раскрываются такие экзистенциальные особенности военной ситуации как разрывы пространства и смешение разных темпоральных уровней – настоящего и прошлого, что в данном случае не создает конфликт, а сохраняет память.

Итак, для изображения войны в современном драматургическом дискурсе используются экзистенциалы ужас, смерть, бытие-к-смерти и экзистенциальный другой. Ужас проявляется в сущностных и социальных конфликтах, смерть и бытие-к-смерти реализуются в социальных и культурных конфликтах, а духовные конфликты проявляются в изображении войны с позиций другого – матери, молодежи, детей, не участвующих в военных действиях. Экзистенциальное восприятие пространства как социального, создаваемого человеком, и разбитого войной на части, также присутствует в современной драматургии. Для сценического воплощения этих экзистенциалов используются следующие способы: изображение войны с позиций тех, кто не сражается, – матери, детей, людей в тылу; показ повседневного, обыденного подвига; использование танца; трансформация сценического пространства; музыка, соединяющая разные временные точки.

Можно сделать вывод, что современная драматургия, обращаясь к военной тематике, разработала комплекс художественных приемов, которые дают возможность воплотить на сцене фундаментальные типы драматических конфликтов, объективно существующих в реальности войны. Театральное произведение, выступая в качестве целостного эстетического объекта, стремится к созданию социально значимого и психологически достоверного образа человека, оказавшегося в условиях военных действий. Этот центральный персонаж неизменно сталкивается с необходимостью судьбоносного выбора в переломный момент экзистенциального кризиса, что и составляет ядро драматического напряжения. Через мощное эмоциональное воздействие и интеллектуальное сопереживание сценическим персонажам зритель получает шанс непосредственно прикоснуться к экзистенциальному абсурду

человеческого бытия, разделив это трагическое прозрение с героями постановки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Белялова, Р. Рецензия на спектакль «Данькина Каска» (2025) в Театре Российской Армии: чем цепляет постановка о современных героях / Р. Белялова // Афиша КП Москва. – Режим доступа: https://www.kp.ru/afisha/msk/obzory/spektakli/postanovka-o-sovremennyh-geroyah/ (дата обращения 08.11.2025).

2. Вислова, А. В. Русский театр на сломе эпох : рубеж XX–XXI веков / А. В. Вислова. – М. : Университетская книга, 2009. – 272 с. – Текст: непосредственный.

3. Воронова, М. В. Эхо Великой Отечественной войны в театральной жизни Красноярска в 1940-1960-е гг. / М. В. Воронова // Театр. Живопись. Кино. Музыка. – 2021. – № 2. – С. 153-175. – DOI 10.35852/2588-0144-2021-2-153-175.

4. Мещанский, А. Ю. Великая Отечественная война в современном драматургическом дискурсе / А. Ю. Мещанский, Л. А. Савелова // Научный диалог. – 2022. – Т. 11. – № 3. – С. 284–300. – DOI: 10.24224/2227-1295-2022-11-3-284-300. - – Текст: непосредственный

5. Онегина, Т. А. Проблема конфликта в новой немецкой драме (А. Остермайер, Д. Лоэр, Р. Шиммельпфенниг) : специальность 10.01.03 «Литература народов стран зарубежья (немецкая литература): автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук / Т. А. Онегина Луньков; Казанский (Приволжский) федеральный университет. – Казань, 2013. – 24 с. – Текст: непосредственный.

УДК 792

СЫЗРАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.А.Н.ТОЛСТОГО НОСИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ НАРОДА

Севостьянова Анна Романовна
преподаватель специальных дисциплин,
первая квалификационная категория
ГБПОУ СО Сызранский колледж искусств
и культуры им. О.Н. Носцовой
г. Сызрань

Театр всегда был тесно связан с жизнью народа, его традициями, мировоззрением и социальными изменениями. Данная форма искусства не обошла и провинциальный город Сызрань. Сызранский драматический театр неоднократно претерпевал изменения и «воспитал» не одно поколение, прививая любовь к культуре, сохраняя семейно-бытовые традиции нашей страны, пропагандируя классическую, современную поэзию и драматургию.

История этого провинциального театра началась еще в конце XIX века, когда город, ставший промышленным и торговым центром, остро нуждался в собственном культурном пространстве. В 1870-х годах на средства купца Ивана Соболекова построили летний театр «Эрмитаж», куда привозили постановки известных режиссёров того времени.

Хоть и идея создания своего стационарного театра постоянно обсуждалась городскими властями, воплотилась в жизнь она только в 1918 году. Тогда был создан первый постоянный драматический коллектив и театр сменил название на «Пролетарский». В годы Гражданской войны театральное искусство пользовалось особой популярностью; появились новые зрители – рабочие, крестьяне, красноармейцы. В 1918 году постановкой пьесы А. Островского «Лес» Глебом Ростовым, был открыт первый сезон Сызранского театра.

В 1919 году премьеры в Пролетарском театре шли одна за другой. «Длинный зал театра, где после собрания на сцене идет запись добровольцев в Красную кавалерию. Новая драматическая постановка в городском саду – спектакль, кончающийся на рассвете» – писал К. Федин. Почти каждую неделю играли премьерные спектакли.

Зимой 1927 года театр был преобразован в ТРАМ (театр рабочей молодежи). Художественным руководителем был Е. Белов, режиссеры М. Горев и С. Морозов. Для жителей города в здании театра шли уроки

сценической речи, грима, ритмики, лекции по истории театра и обществоведению.

В 1937 году исходя из экономической ситуации, здание Летнего театра передали амбару для складирования хлеба, после чего драматический театр в городе прекратил существование. Несколько лет Сызрань прожила без профессионального театрального коллектива.

Постановлением №713 от 10 августа 1943 года Совет Народных Комиссаров РСФСР разрешил Куйбышевскому облисполкому организовать в Сызрани городской драматический театр. Уже 19 ноября 1943 года была сыграна премьера по пьесе К. Тренева «Любовь Яровая». Судя по архивным материалам, первый по-настоящему творческий взлет Сызранского драматического театра начался в 1954 году.

Сызранский театр на протяжении всего своего существования неоднократно кочевал из одного здания в другое. В 1963 году, новый театральный сезон открылся в прекрасном здании, построенном в классическом архитектурном стиле, на площади имени Ленина. И вот уже более 60 лет Сызранский театр принимает своих зрителей по адресу улица Советская, 92.

Как известно, театр уже с первых дней обращал внимание на творчество Алексея Толстого. Не случайно в 1983 году, приказом за подписью министра культуры РСФСР к 100-летию со дня рождения Алексея Толстого, Сызранскому драматическому театру было присвоено имя выдающегося писателя.

В условиях глобализации и цифровизации культуры особую ценность приобретает сохранение исторического и духовного наследия региональных театров России. Одним из значимых культурных центров Поволжья является Сызранский драматический театр имени А.Н. Толстого, история которого тесно связана с развитием национального театрального искусства, формированием культурных ценностей и духовно-нравственного воспитания личности. Изучение истории этого театра представляет собой не только научный интерес, но и практическую значимость в деле сохранения национально-культурной самобытности, воспитания толерантности и духовности молодого поколения.

Примечательно также то, что это единственный в губернии театр, где создана безбарьерная среда. Все таблички дублируются шрифтом Брайля. Для колясочников предусмотрен вход с подъемником, в фойе первого этажа есть пандусы. Для слабослышащих есть ряд, оборудованный индукционной петлей.

Таким образом, Сызранский драматический театр им. А.Н. Толстого является не просто культурным памятником, а живым центром духовного,

художественного и нравственного воспитания. Его история – это отражение устойчивости и красоты народной культуры, способность искусства сохранять человека в человеке, пробуждать чувство сопричастности к общему культурному наследию.

Театр как институт искусства формирует пространство диалога между прошлым и будущим, между человеком и обществом, между культурой и временем. Развитие интереса к региональной театральной истории способствует формированию нового образовательного ресурса, который укрепляет национальную идентичность, формирует духовно богатую и культурно зрелую личность — носителя традиций и ценностей отечественной культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Исянгазина, О. Открывают сезон премьерой : [Сызр. драмтеатр открыл 99-й сезон премьерой и презентацией бюста А.Н. Толстого] / О. Исянгазина. – Текст: непосредственный // Волж. вести. – 2017. – 22 сент. (№70). – С. 10.

2. Панфилова, В. Режиссёр испытал всё это на себе : [о постановках театра военной тематики А.А. Ривмана] / В. Панфилова. – Текст: непосредственный // Волж. вести. – 2000. – 6 мая.

3. Театр. Василиса Мелентьева : [пьеса Островского на сцене Пролетарского театра] // Известия Сызранского Совета рабочих и крестьянских депутатов. – Сызрань. – 1918. – №46. – С. 3-4.

УДК 792

ОТРАЖЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Щеглов Дмитрий Владимирович,
преподаватель, художественный руководитель
творческого объединения «Наш Театр»,
высшая квалификационная категория,
ОГПОБУ «Биробиджанский колледж
культуры и креативных индустрий»
г. Биробиджан

Знание прошлого никогда не убивает, убивает незнание прошлого.
Медленно, но неотвратимо, потому что меняет личность человека.
(Б. Васильев)

Богата наша великая Родина не только природными ресурсами и полезными ископаемыми, но и разнообразием материальных и нематериальных культурных ценностей. Оставляя после себя огромное культурное наследие, наши предки, может быть, и не понимали, что это – «наследие», они может быть и не задумывались о далеком будущем, о седьмом поколении после себя. Обучили своих детей-внуков ремеслу, забавам всяким да премудростям и – «конец – всякому делу венец». Это уже наша «потомков поколений» святая задача и обязанность – отражение культурного наследия. Однако же, что-то все-таки мы упустили, потеряли, недоглядели:

«Проблема сохранения культурного наследия является одной из самых сложных, неоднозначных и трудноразрешимых в современной России. Связанные с ним вопросы традиционно трактуются с позиции защиты, консервации, пассивного сохранения для последующей меморизации и музеефикации. Гораздо сложнее идет осмысление необходимости поиска эффективных средств и способов репрезентации объектов наследия как материального, так и нематериального характера». [1, с.40]

И чтобы понять это, осознать, не нужно быть семи пядей во лбу, иметь ученые степени и звания. Достаточно заглянуть в телефоны наших детей и внуков или включить полюбившийся всеми нами голубой экран. Думаю, что с автором статьи многие согласятся – картина не очень вдохновляющая. Не станем разводить дискуссию по поводу воспитания чад наших – мы в ответственности за тех, кого породили.

Всею душою своей автор статьи поддерживает законотворческую и любую другую инициативу по сохранению материального наследия. А что делать с нематериальным, которое там, где-то глубоко в генах, на уровне исторической памяти?

«Зачастую стремление к сохранению наследия направлено исключительно на собирание и охрану артефактов, реставрацию здания, создание музея. Однако это не только не всегда осуществимо, но и не может, выступать самоцелью деятельности, связанной с наследием» [1, с.40].

Сначала дань моде, современные гаджеты, поглядывание в сторону запада, а потом удивляемся – проблема у нас… Снова остановимся в своих дискуссионных размышлениях по поводу современного поколения и вернемся к главному – к культурному наследию народов России. Хочется напомнить, что на уровне той самой генетической памяти, коллективного бессознательного, если хотите, передано, оставлено и записано нашими предками очень многое, и не всегда это можно, так сказать, пощупать руками:

«Под объектом наследия выступает ценностно-смысловое единство, имеющее историческую и культурную значимость и воплощенное как в материальных, так и в нематериальных формах» [1, с.40].

Соответственно в многообразие форм культурного наследия входит все, что сегодня представляет историческую и культурную ценность: архитектура, литература, фольклор, традиции и обычаи; все, что отражено в исторической памяти народов России; что сохраняет и определяет идентичность отдельно взятого народа.

И быть может, не всем хватит места в «обществе охраны памятников», но в рядах радетелей за сохранение лучших традиций своего народа найдется каждому.

Автору представляется, что одним из более эффективных средств по отражению культурного наследия народов России является театральное искусство в различных его формах и проявлениях. А именно:

- деятельность национальных театров (спектакли, основанные на исторических событиях, спектакли на родном языке);
- деятельность любительских театров различных форм (спектакли, включающие в свое действие демонстрацию различных обрядов, народных игр, демонстрацию народных ремесел);
- внедрение в репертуар детских, юношеских и молодежных театров всего богатства устного народного творчества, отечественной прозы и драматургии;
- постановка спектаклей на «местном материале» (театральные постановки, основанные на культурных традициях);

- использование актуальных тем с целью просвещения, сохранения и продвижения традиций, привлечения внимания к проблеме отражения культурного наследия, межкультурного диалога и т.д.

Как можно увидеть в наших руках мощный инструмент, позволяющий влиять на умы многих поколений. Театральное искусство играет огромную роль в сохранении культурного наследия. Оно помогает передавать историю, язык, традиции и искусство различных народов России. Театр делает доступным все многообразие и богатство культурного наследия для широкой аудитории, способствуя тем самым обогащению культурного многообразия мира.

Постановка спектакля – это не просто распределение ролей, выучивание текста наизусть и его декламация на зрителя. Это глубокое погружение участников театрального коллектива в смыслы произведения, это подробное изучение предлагаемых обстоятельств пьесы (время, эпоха, быт), это изготовление декораций, костюмов и реквизита, это просмотр дополнительных источников, помогающих погружению в материал (печатные издания, фото, видео). И вся эта кропотливая работа, несомненно, оказывает глубокое воздействие на участников творческого процесса: просвещает, воспитывает, образовывает, развивает. А самое главное – к чему автор пытается подвести своего читателя – помогает сохранению и трансляции ценностей, традиций, знаний, созданных прошлыми поколениями, в нашей современной жизни.

В заключение приведем пример из опыта работы творческого объединения «Наш Театр», созданного на базе ОГПОБУ «Биробиджанского колледжа культуры и креативных индустрий» (фото 1.).

Фото 1 – Участники творческого объединения «Наш Театр», спектакль «Дом»

Задачами театра являются:

- просвещение подрастающего поколения;
- духовное «воспитание» зрителя;
- творческая самореализация, профессиональный, духовный и личностный рост участников театра.

Участниками объединения являются студенты и выпускники театрального отделения колледжа, а также работающая молодёжь города.

«Наш Театр» соединяет в себе признаки драматического и эстрадного театров. В репертуаре театра: спектакли по пьесам классического репертуара; спектакли по пьесам современной драматургии; спектакли-капустники; мини спектакли и инсценировки; поэтические спектакли.

Одним из направлений работы театра, отражающей тему статьи, является деятельность по организации арт-площадок в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств», например, арт-площадка «Русские народные сказки» (фото 2).

Фото 2 – Арт-площадка «Русские народные сказки»

Каждое представление организуется по принципу иммерсивного театра, где зрителя погружают в разворачивающееся действие. В постановках используются произведения устного народного творчества, демонстрация произведений искусства и народных ремесел.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Деева, Н. В. Культурно-образовательный проект как средство актуализации театрального наследия России / Н. В. Деева, И. А. Купцова, Т. И. Гончарова. – Текст : электронный // Culture and Civilization. 2019. – С. 39-45. – Электрон. Копия доступа на Яндекс Диске. – URL: https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1776636686&tld=ru&lang=ru&name=6-deeva-kuptsova-goncharova.pdf (дата обращения 20.04.2026).

1.4. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: НОВЫЕ ИДЕИ И АКТУАЛЬНЫЕ ФОРМАТЫ ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ РОССИИ

УДК 379.8

СОВМЕСТНАЯ ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В РАМКАХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Васильева Надежда Ивановна,
преподаватель СКД и НХТ
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

Среди разнообразных направлений новых педагогических технологий является проектная деятельность. Сегодня в сфере социально-культурной деятельности нужны специалисты, способные к экспериментированию, к разработке новых индикаторов и показателей социально-досуговой активности, к аналитической работе.

Активное включение обучающихся Орловского колледжа культуры и искусств на уроках социально-культурной деятельности дает возможность:

- активизировать познавательную деятельность;
- ориентироваться в информационном пространстве;
- самостоятельно конструировать свои знания;
- развивать критическое и творческое мышление;
- уметь видеть будущую модель своего замысла.

Разработанный еще в первой половине XX века метод проектов вновь становится образовательной методикой, в которой центр – это обучающийся, а цель – сделать его самостоятельным, креативным и инициативным.

Проектное обучение – это обучение через интерактивы: разработку программы и ее продукта (презентации, учебного фильма, праздника и т.д.)

В проектном обучении парадигма сдвигается: от пассивного обучения – к практике; от готовых знаний – к разработке новых программ; от передачи информации к трансляции опыта.

В рамках дисциплины «Социально-культурная деятельность» в нашем колледже проводится совместная проектная работа преподавателя и

обучающихся по теме «Художественное и социальное проектирование». Термин «проект» дословно означает «брошенный вперед» – то этот вид учебной деятельности нам подходит и предполагает:

«Иначе мыслить,

действовать,

творить!»

И вот здесь главная задача преподавателя – попасть в настроение к студентам, заинтересовать их, обозначить перспективу, вовлечь в работу, которая им близка и понятна и мотивировать их на реально достижимую цель.

В мае 2023 года обучающиеся 3 курса специализации «Фото-видеотворчество» приняли участие во Втором международном фестивале-конкурсе славянской письменности «Много букв» в номинации «Кириллица в цифровом формате» и получили Диплом первой степени (фото 1).

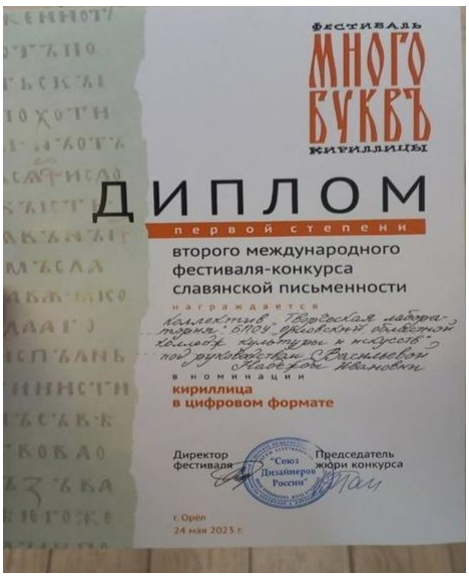

Фото 1 – Победа в конкурсе славянской письменности «Много букв»

Этому предшествовала большая и серьезная работа:

- создание проектной команды:

- создание проектных групп и распределение обязанностей между участниками: «генератор идей и сценарист» – Тюряков П., «группа эрудитов» – Рыбкина М., Панкина С., «режиссер монтажа» – Рыбкина М., «критик, оператор и режиссер-постановщик» – Муратов А., «группа актеров» – Савенкова В., Гатауллин Р., Кузичева М.

Весь путь по созданию проекта учебного фильма «Аз, Буки, Веди!» до его реализации был разбит на отдельные этапы со своими задачами и целями, где каждый студент был ориентирован преподавателем на творческую

самореализацию, на гибкое и активное сотрудничество в команде, на компромиссное решение ради общей цели.

Содержание учебного творческого проекта включало в себя (рис. 1):

- сценическое воплощение истории праздника славянской письменности и культуры;
- дизайн и атрибутика сценической площадки в соответствии с исторической эпохой;
- музыкальное оформление;
- фото-видеорепортаж;
- соответствие локаций исторической хроники, сохранению традиций и преемственности поколений.

Рис.1 – Кадры из фильма «Аз, Буки, Веди!»

Важно отметить, что учебный творческий проект – это продукт интегрированного метода обучения. И в нашем проекте большую роль играли профессиональные знания студентов, полученные на уроках: «Технология аудио-видеомонтажа» (преподаватель Тиньков И.В.), «Сценарное мастерство» (преподаватель Чижмина Е.В.), «Социально-культурная деятельность» (преподаватель Васильева Н.И.), «Основы психологии» (преподаватель Анютичева Е.Ю.), «Операторское мастерство» (преподаватель Чернявская

Е.А.), «Основы техники и технологии кино» (преподаватель Седых Г.В.), «Фотоматериалы и их обработка» (преподаватель Лебедев А.В.).

Хочется отметить, что в процессе работы над проектом учебного фильма «Аз, Буки, Веди!» произошло творческое сближение обучающихся и преподавателя, как на профессиональном, так и на личностном уровне – это не только педагогическое явление, но хороший результат педагога наставника в раскрытии творческого потенциала личности обучающегося.

Считаем, что вся суть проектного обучения заключается в тезисе «Все что я познаю, я знаю, для чего мне это надо, а также, где и как я могу эти знания и умения применить».

УДК 379.8

ОПЫТ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ИГРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

Власова Снежана Евгеньевна
заведующая кафедрой «Социально-культурной деятельности и общепрофессиональных дисциплин»
преподаватель специальных дисциплин,
высшая квалификационная категория,
ГБПОУ «ПСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ ИМЕНИ Н.А. РИМСКОГО-КОРСАКОВА»
г. Псков

В Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова, в рамках профессиональной подготовки по специальности «Социально-культурная деятельность» изучается курс «Игровые технологии», цели и задачи которого – формирование знаний, умений и навыков в овладении методикой проведения игры, техникой создания игровых программ, технологии игровой деятельности в целом. Каждый теоретический этап завершается практическим интенсивом, направленным на формирование профессиональных компетенций. Рассмотрим основные этапы освоения игровых технологий.

На протяжении всего освоения курса «Игровые технологии», который длится один учебный год, изучаются следующие теоретические вопросы:

1) Роль и место овладения технологиями игровой деятельности в профессиональной подготовке организатора досуга, аниматора, менеджера социокультурной деятельности;
2) Понятие, сущность, функции игры и игровой деятельности;
3) Структурные элементы игры;
4) Подходы к классификации игр; виды, жанры, темы;
5) Методика проведения игры, педагогическое руководство игрой;
6) Специфика проведения игр с разными возрастными группами;
7) Технологии создания и проведения игровых программ;
8) Виды игровых программ;
9) Составление и написание сценария игровой программы;
10) Художественное, музыкальное оформление игровой программы, реквизит;

11) Игровая деятельность в различных формах досуга;

12) Оформление учебного портфолио по курсу «Игровые технологии» в электронном варианте.

Далее проводятся практические занятия, тренинги, интенсивы, конкурсы, выступления.

Так, в начале первого месяца учебного года (сентябрь), проводятся игры на знакомство, адаптацию и сплочение коллектива учебной группы. И здесь же рассматриваются игры, которые могут включаться в игровые программы в первом блоке композиционного построения сценария.

На втором этапе освоения «Игровых технологий» студенты готовят первую тематическую игровую программу под названием «Праздник Осени» (октябрь), что сразу погружает обучающихся во все нюансы подготовки и проведения досуговой игровой программы от замысла до воплощения. За последний двадцатилетний период было составлено и реализовано более 30 игровых программ данной темы, в том числе «В гостях у Осени», «Осенний бал», «В осеннем лесу», «Здравствуй, Осень золотая», «Осень-2020», «Осенняя ярмарка», «Осень – щедрая пора» и многие другие.

Следующей важной темой для изучения становится Новый год. Сначала осуществляется подготовка к конкурсу-практикуму ведущих игровых программ и студенческого творчества «Игра – дело серьёзное» (ноябрь), который проводится в Псковском колледже искусств с 2009 года, т.е. уже 17 лет. Преподаватель предлагает идею новогоднего праздника, сценарный ход, а каждый студент разрабатывает свой образ, подбирает игры, придумывает игровые эпизоды, изготавливает реквизит. Однако, некоторые студенты, более «сильные», могут уже самостоятельно придумать игровую программу. В любом случае, взаимодействие преподавателя и студента – это своего рода работа творческой лаборатории, которая будет оценена на конкурсе «Игра – дело серьёзное».

Данный конкурс-практикум имеет свою большую историю и отмечен профессиональными дипломами, в том числе 1-е место в Международном конкурсе «Педагогика XXI века» (ФИРО, 2013г.). Автор статьи считает, что, наиболее эффективной составляющей процесса подготовки специалиста игрового жанра, специалиста игрового досуга, является его участие в конкурсах ведущих игровых программ.

Много лет, с 1993 по 2025 годы студенты Псковского колледжа искусств, регулярно участвуют в областных, региональных, всероссийских конкурсах ведущих игровых программ, в том числе и новогодних. За последние 20 лет

автором статьи было подготовлено к участию в конкурсах профессионального мастерства почти сто студентов, получивших на всероссийских («Дед Мороз-2006», «Дед Мороз-2007», «Снежный ком» (г. Москва)), межрегиональных («Снегурия» (г. Приозерск, Ленинградская обл.)), областных конкурсах («Человек-праздник» (г. Псков), «Новогодний переполох» (г. Псков), «Ура, игра! – 2019», «Формула игры – 2020», «Игроград – 2025») звания победителей, лауреатов и дипломантов.

Серьёзный опыт участия студентов колледжа в конкурсах игрового мастерства, даёт им возможность решать множество профессиональных задач: создавать непринужденную, дружескую атмосферу общения, обстановку доброжелательности, дружелюбия. Ведь, именно ведущий, мастер хорошего настроения, организатор игрового действа, призван грамотно и эффективно организовать общение, выстроить игровую программу так, чтобы было интересно.

После данного конкурса обязательно следует участие студентов в реализации «Новогоднего проекта» колледжа (декабрь). За один новогодний период с 17 декабря по 10 января студенты 1 курса специальности СКД проводят более тридцати новогодних программ для различной аудитории и в разных учреждениях: в детской областной больнице, в школах, в социальном приюте, в художественной школе, в спортивных школах и детских садах, на предприятиях и других организациях.

За последние четыре года студенты 1-го курса специальности «Социально-культурная деятельность» принимают активное участие в проекте «Встреча Поезда Всероссийского Деда Мороза», что включает в себя проведение уличной игровой программы (январь).

Следующий этап освоения игровых технологий включает изучение народных игр и народных традиций (февраль-март). За много лет подготовлено и проведено большое количество игровых программ в народном стиле «Как на масленой неделе», «Масленичные забавы», «Масленица у ворот – становись в хоровод», «Масленица – затейница», «Широкая масленица» и другие.

В апреле, по календарно-тематическому плану изучения дисциплины «Игровые технологии», в колледже проводится интерактивная презентация сценариев игровых программ «Академия весёлых затей», где каждый студент, изучающий данный курс, презентует моноигровую программу, либо программу для дуэта ведущих, также тематическую, в том числе, например, посвящённую Дню рождения «День рождения – лучший праздник!». В апреле 2026 года были

созданы сценарии игровых программ, посвящённые Году единства народов России.

На заключительном этапе обучения идёт подготовка экзамена по дисциплине «Игровые технологии», который проводится в форме детского уличного праздника, а также включает в себя – составление электронного портфолио по игровым технологиям. Обычно, темы экзаменационных игровых программ «День защиты детей» либо «Открытие первой смены детского школьного лагеря». Формат праздника – игра по станциям, либо квест (июнь).

Автор статьи преподаёт игровые технологии в колледже искусств более 20 лет. За это время студентами, в рамках изучения дисциплины, было проведено более двухсот детских летних праздников и игровых программ. Темы и названия игровых программ разнообразны: «Мы с грязнулями не дружим!», «С лёгким паром!», «В гостях у Затейкиной», «В поисках игры…», «Юные спасатели», «Такси-шоу», «Незнайка и его друзья», «Волшебная книга сказок», «Школа юного детектива», «Гавайская вечеринка», «Космическое путешествие» и многие другие.

В результате освоения дисциплины «Игровые технологии» студенты учатся культуре речи; развивают искренность, эмоциональность, юмор, находчивость, доброжелательность, тактичность; закрепляют знания по основам игровой драматургии, актерскому мастерству, режиссерским навыкам, специфике игрового жанра. И, конечно, становятся востребованными ведущими игровых программ и детских праздников.

1.5. СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ФОРМИРОВАНИЯ ЕДИНОГО КУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

УДК 021.4

БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ДИАЛОГА

Дубнянская Наталья Александровна
заведующая МБУК «Волновахская ЦБС»
Николаевская библиотека
с. Николаевка, Волновахский МО, ДНР

«В России есть необъяснимая сила, таящаяся
в единстве многообразного народа»
Ф.М. Достоевский

2026 год объявлен Годом единства народов России [1]. Это важное событие призвано укрепить межнациональное согласие, подчеркнуть богатство и многообразие культур нашей страны, а также напомнить о ценностях, объединяющих всех граждан России.

Решение объявить 2026 год Годом единства народов России стало логическим продолжением государственной национальной политики, в рамках которой в последние годы особое внимание уделяется сохранению культурного и языкового многообразия как основе устойчивости страны.

Официальная цель Года – укрепление межнационального согласия, мира и взаимного уважения между народами Российской Федерации. Россия входит в число самых многонациональных стран мира: по данным переписи населения 2021 года, в стране проживают более 190 этнических групп, используются 277 языков и диалектов [3]. Год единства должен напомнить, что это многообразие – сила государства.

Ключевая идея инициативы – признание и поддержка культурного разнообразия народов России. Как отметил Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям, ценности каждого народа, входящего в состав страны, важны и необходимы. Забота о языках, традициях, исторической памяти и культурных особенностях составляет фундамент национальной безопасности и суверенитета [2].

Этническое разнообразие России сложилось под влиянием нескольких ключевых факторов. Разнообразие климатических зон – от арктической тундры до степей и горных регионов – создавало уникальные условия для формирования самобытных укладов жизни разных народов. Не менее важную

роль сыграли исторические процессы: переселения, освоение новых территорий и завоевания способствовали включению различных этнических групп в состав государства, при этом многие из них сумели сохранить свои языки, верования и традиции. Кроме того, географическое положение России на пересечении важных торговых и миграционных путей веками стимулировало культурный обмен, что также обогащало этническую палитру страны.

Библиотеки как центры культуры и информации играют ключевую роль в воспитании патриотизма, укреплении межэтнического согласия и сохранении историко-культурного наследия народов России. В Год единства народов их приоритет – продвижение знаний об истории и культуре народов страны.

В наше время особенно ценно видеть, как культурные учреждения становятся мостами взаимопонимания. Именно таким мостом стало партнёрство Николаевской библиотеки Волновахского муниципального округа ДНР и Централизованной библиотечной системы города Муравленко (Ямало-Ненецкий автономный округ). В 2024 году в рамках шефской помощи они заключили соглашение о сотрудничестве – и с тех пор их совместная работа служит ярким примером того, как единство народов укрепляется через общие культурные ценности, обмен традициями и взаимную поддержку.

Хочется сказать несколько слов о городе Муравленко, который входит в десятку самых молодых городов России. Расположен в подзоне северной тайги на Ямале, где царит резко континентальный климат (−26,5 ∘C зимой, +16,5 ∘C летом) и действует зона вечной мерзлоты – поэтому здания стоят на сваях.

История города началась в 1975 году с добычи нефти на Суторминском месторождении. В 1983 году первые нефтяники получили ключи от квартир – так зарождался рабочий посёлок, ставший впоследствии городом.

Особая гордость Муравленко – его имя. Это единственный город в Ямало-Ненецком автономном округе, названный в честь выдающегося нефтяника Виктора Ивановича Муравленко, первого руководителя «Главтюменьнефтегаз». Он выступал за строительство городов в нефтеносных районах, считая, что без семьи, которая ждёт дома, человек не сможет работать в полную силу.

В честь него названа одна из центральных улиц города, а также Центральная городская библиотека, с которой нас связывает дружба и интересное общение: мы регулярно обмениваемся опытом, организуем совместные онлайн-встречи и тематические мероприятия, укрепляющих межрегиональные связи.

В начале 2025 года Централизованная библиотечная система (ЦБС) Муравленко и Николаевская библиотека запустили свой первый совместный проект «Говорим о Победе» (рис. 1) (https://vk.com/wall-221686343_235). Он посвящён 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году героев на Ямале. В рамках проекта библиотеки размещают в своих социальных сетях информационные посты со стихотворениями. Эти публикации напоминают читателям о трагических страницах войны, подчёркивают ценность человеческой жизни и воспитывают уважение к подвигам предков через темы смелости, стойкости и любви к Родине.

Рис. 1 – Проект «Говорим о Победе

Следующим шагом стало создание интерактивного проекта «Лица Победы», который я реализовала совместно с коллегой Ириной Грибской. Для его подготовки была проведена масштабная исследовательская работа: собрана информация о ветеранах войны – у их родственников, односельчан и тех, кто знал героев лично. Кроме того, записаны видеоролики с воспоминаниями: в них люди делятся историями о каждом участнике войны, сохраняя живую память о подвигах.

Год назад опыт реализации подобных инициатив был обобщён в моей выпускной квалификационной работе о культурно-просветительской деятельности библиотек (научный руководитель – Костычева И. А.). За прошедший год накопленный опыт значительно расширился: совместные проекты библиотек не только подтвердили свою востребованность и эффективность в деле патриотического воспитания, но и позволили укрепить межрегиональное сотрудничество, сделав историческую память более доступной и лично значимой для широкой аудитории.

Одним из мероприятий, направленных на обмен культурным наследием народов, стала встреча в формате телемоста «Открываем мир культур» (фото 1).

Фото 1 – Телемост «Открываем мир в культуру»

Этот формат позволил участникам глубже погрузиться в культуру исторических территорий, узнать о её ярких традициях и значимых событиях. В ходе живого диалога гости познакомились с историей населённых пунктов: выяснили, когда они были основаны, какие достижения принесли им славу и как развивается жизнь сегодня. Особое внимание уделили культурным практикам: обсудили роль библиотек в сохранении наследия, поделились особенностями праздничных традиций (в том числе масленичных гуляний), вспомнили выдающихся земляков и обменялись впечатлениями о зиме – такой разной в разных регионах.

Не менее интересным стало мероприятие «Голос Севера и голос Донбасса», проведённое библиотеками-партнёрами в онлайн-формате (фото 2). Поводом для встречи послужил культурный обмен. Участники обсудили, как творчество писателей отражает дух и характер малой родины, какие темы волнуют современных авторов Ямала и Донбасса (фото 3). Выяснилось, что, несмотря на расстояния, у регионов много общего: любовь к родной земле, уважение к истории и сила духа людей.

Фото 2 – «Голос Севера и голос Донбасса

Фото 3 – Ребята задают вопросы

Николаевская библиотека познакомила жителей Муравленко с произведениями местных поэтов – глубокими по содержанию, полными душевных переживаний и искренних чувств. В этих стихах звучат ностальгия по детству, размышления о судьбе родного края и уважение к традициям.

Ямал, в свою очередь, представил творчество своих авторов. В их произведениях ощущается мощь сибирской природы, стойкость северного характера и глубокая связь человека с окружающим миром.

В рамках реализации партнерского проекта «Культура малой Родины» в городской библиотеке им. В. И. Муравленко и в библиотеке села Николаевка Волновахского муниципального округа состоялся совместный мастер-класс по изучению декоративно-прикладного искусства народов Ямала и Донбасса, а также традиций работы с природными материалами.

В мероприятии приняли участие 15 школьников Муравленко и 18 школьников Волновахского МО. Благодаря видеоконференцсвязи читатели из ДНР смогли познакомиться с ремёслами народов Крайнего Севера: они изготовили макеты чума и изучили традиционные орнаменты (фото 4).

В ответ участники из Муравленко провели мастер-класс по созданию текстильно-бумажных роз – символа памяти и солидарности (фото 5). Это занятие не только продемонстрировало традиции Донбасса, но и помогло укрепить творческие связи между регионами, поддержав интерес к народному творчеству.

Фото 4 – Процесс изготовления макета чума

Фото 5 – Процесс изготовления текстильно-бумажных роз

Укрепляя культурные связи, библиотеки-партнёры запустили серию мини-подкастов «Читаем вместе» от «КультТур» – проекта, реализуемого при поддержке компании «Газпромнефть» по программе «Родные города».

Каждый выпуск – это путешествие в мир литературы Донецкой Народной Республики. Библиотекари представляют творчество местных поэтов, в том числе самобытных авторов из села Николаевка Волновахского МО. Через

чтение и глубокий разбор произведений ведущие помогают слушателям ощутить эмоциональную силу слова, понять контекст и увидеть современную литературу как живое отражение времени и человеческих судеб.

Партнёрство Николаевской библиотеки и библиотеки города Муравленко играет важную роль в развитии обеих организаций и в укреплении межрегиональных связей. Оно способствует обмену традициями, обогащению культурного опыта и формированию атмосферы взаимопонимания.

В Год единства народов эта инициатива приобретает особое звучание: она наглядно показывает, как общие ценности – любовь к чтению, уважение к наследию, интерес к культуре – объединяют людей из разных регионов. Проект уже принёс ощутимую пользу участникам и продолжает развиваться, подтверждая, что библиотеки являются важными центрами просвещения и инструментами укрепления единства народов России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. О проведении в Российской Федерации Года единства народов России: указ Президента Российской Федерации: от 25.12.2025 № 962. – Текст: электронный // Официальное опубликование правовых актов. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512250003?ysclid=movzwdl9cr254266938 (дата обращения: 15.04.2026).

2. Путин назвал культуру, обычаи и языки основой национальной политики. – Текст: электронный // РИА Новости. – 2025. – 5 ноября. – URL: https://ria.ru/20251105/putin-2053059774.html (дата обращения: 15.04.2026).

3. Кабышев, С.В. Единство народов России как государственно-правовая идея: ценностные основания и вызовы современности / Кабышев С.В. – Текст : электронный // Библиодосье.: заседание совета законодателей РФ при Федеральном собрании РФ. 2026 год – год Единства народов России: реализация мер по укреплению гражданского единства, межнационального и межконфессионального согласия / отв. за вып. Якушина А. А. – Москва, 2026. – С. 29. – URL: https://clck.su/QRQWT (дата обращения 12.04.2026).

4. Николаевская библиотека: [группа] // ВКонтакте: социальная сеть.– 2023. – URL: https://vk.com/public221686343 (дата обращения: 12.04.2026).

УДК 021

МОДЕРНИЗАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ: ОСОБЕННОСТИ И РИСКИ

Зинченко Елена Петровна,
начальник отдела централизованной библиотечной системы
управления культуры администрации
Волновахского муниципального округа
Донецкой Народной Республики,
г. Волноваха

Основой для создания модельных библиотек послужил федеральный проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», запущенный в 2019 году. С 2025 года работа продолжилась в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья». Модернизация библиотек осуществляется на основе принципов, рекомендованных Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки. Всё это обусловлено необходимостью инновационных изменений, модернизацией деятельности библиотек посредством пространственного подхода для развития и расширения библиотечных услуг.

В период с 2023 по 2025 гг. на территории Донецкой Народной Республики в рамках национальных проектов «Культура» и «Семья» было модернизировано 14 библиотек. Открыты модельные библиотеки на базе центральных библиотек: в 2023 – 3; в 2024 – 2; в 2025 – 4. На базе малых: в 2024 – 1; в 2025 – 2; также в 2025 году 2 библиотеки стали площадками для творческой лаборатории «Гений места». Для сравнения: в Краснодарском крае за аналогичный период модернизировано 10 библиотек, с 2019 – 21 библиотека; в Ростовской области – 9 библиотек; всего с 2019 – 20 библиотек. Из этой выборочной статистики можно отметить, что на государственном уровне уделяется большое внимание историческим регионам, оказывается всестороння поддержка.

В Волновахском муниципальном округе в 2025 году Свободненская библиотека МБУК «Волновахская централизованная библиотечная система» модернизирована в рамках шефской помощи при поддержке Минкультуры России, Российской государственной библиотеки и Ямало-Ненецкого автономного округа. В этом же году в рамках шефской помощи при поддержке

администрации Волновахского муниципального округа открыли модернизированную библиотеку в с. Ближнее.

Одной из шести библиотек Донецкой Народной Республики, которые модернизируются в 2026 году в рамках национального проекта «Семья», станет Новотроицкая библиотека для детей МБУК «Волновахская централизованная библиотечная система». В рамках поддержки Президентского фонда культурных инициатив будет модернизирована Вольненская библиотека МБУК «Волновахская централизованная библиотечная система».

Для обывателя словосочетание «модельный стандарт» звучит как что-то типичное, общее для всех. Но, несмотря на то, что работа модельных библиотек строится по единым стандартам, создаются уникальные, непохожие библиотеки, каждая – со своим «лицом» и душой, которые становятся, или остаются милыми и дорогими её читателям. Ведь, поскольку каждая модельная библиотека проходит сложный процесс преображения исключительно для своих читателей, только им (читателям и посетителям) решать, насколько удачно и корректно всё, задуманное сотрудниками, воплощенное строителями и дизайнерами, оправдало ожидания и потребности потенциальных получателей культурных услуг. Насколько же важна для читателя конкретной библиотеки её внешняя неповторимость по сравнению с другими библиотеками? Есть ли у обычного среднестатистического читателя возможность (да и просто необходимость) сравнивать модельные библиотеки? В вопросе дизайна, если уделять большое вниманию оригинальности внешнего вида, есть риск отойти от задач и создать уникальное пространство, совершенно не отвечающее требованиям и ожиданиям получателей услуг.

В России насчитывается около 40 тысяч муниципальных библиотек. К концу 2026 года число модернизированных библиотек приблизится к цифре 1804, что составляет менее 5 процентов от общего числа муниципальных библиотек. За 8 лет работы проекта – довольно впечатляющий результат. Но, к сожалению, далеко не все библиотеки смогут преобразиться в рамках этого проекта.

Что имеет на старте среднестатистическая библиотека: модельный стандарт, желание и мотивация, не самое лучшее помещение, зачастую - отсутствие опыта участия в реализации Национальных проектов, ограниченный бюджет. Довольно узкие рамки лишают возможности небольшие библиотеки со слабой материально-технической базой (в рамках проекта возможен только текущий ремонт). И еще одно обязательное условие – не менее двух сотрудников. Для библиотек небольших населенных пунктов, где, согласно

нормативам – один библиотекарь (и не всегда с полной занятостью) это условие закрывает все двери для участия в подобных проектах.

Проблему организации библиотечного пространства многие специалисты выносят на первый план. Конечно, комфортность и современность помещения важны. Для молодого поколения, которое мы стремимся привлечь в библиотеку и сделать постоянными читателями, а не только посетителями, зачастую оснащенность – решающий фактор. Для специалистов-практиков очень важно также предусмотреть не только расширение спектра услуг, но и наполнение фонда теми изданиями, которые смогут заинтересовать и удержать читателей в этой библиотеке; благодаря которым каждому, кто из любопытства посетит обновленную библиотеку один раз, захочется вернуться сюда вновь. Но как бы ни менялось физическое пространство библиотек, она должна, прежде всего, воспитывать достойных граждан страны посредством формирования литературного вкуса на примере лучших произведений классиков и современников. Ведь не стоит забывать, что модернизация – не самоцель, а инструмент для выполнения библиотекой своей миссии. И тут очень важна личность каждого библиотекаря. К сожалению, кадровый «голод» не обошёл стороной и сферу культуры. Библиотечный работник в современных условиях должен быть профессионалом своего библиотечного дела, владеть всеми современными компетенциями. А для этого необходимо не только иметь профильное образование (к сожалению, на практике не все сотрудники библиотек имеют хотя бы гуманитарное образование), но и постоянно работать над повышением уже имеющихся знаний и умений, быть в курсе всех инноваций не только в профессиональной среде. В решении этих вопросов помогают справиться учреждения среднего и высшего образования, организации, осуществляющие профессиональную переподготовку специалистов. Задача руководства библиотек – мотивировать сотрудников к получению образования, к повышению имеющейся квалификации.

Путь от идеи до написания и подачи заявки каждая команда единомышленников во главе с руководителем учреждения проходит свой. Кто-то довольно быстро принимает решение об участии и оперативно разрабатывает концепцию, готовит письма-согласования, ведёт переговоры с подрядными организациями; кто-то вынашивает свою идею более длительный период, присматриваясь к уже воплощенным идеям коллег, взвешивая все риски и оценивая собственные силы. А вот путь между подачей заявки и собственно открытием проходит сравнительно за небольшой период (до окончания финансового года необходимо завершить все работы, освоить все

выделенные средства), но очень напряженный, наполненный важными событиями. Именно в это период необходимы чёткие и согласованные действия на всех уровнях. Очень важно взаимодействие между министерством, главами администраций, управлениями / отделами культуры, департаментом финансов, казначейством, централизованной бухгалтерией, руководством библиотеки, подрядными организациями на всех этапах реализации проекта. Без согласованных и чётких действий невозможно своевременное освоение средств и завершение работ в установленные сроки, что приведёт к вынужденному возврату средств в федеральный бюджет.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Библиотека нового поколения : в Волновахском районе Донецкой Народной Республики после капитального ремонта открыта муниципальная библиотека. – Текст : электронный // Библиотека нового поколения : [официальный сайт]. – URL: https://новаябиблиотека.рф/news/v-volnovahskom-rajone-doneckoj-narodnoj-respubliki-posle-kapitalnogo-remonta-otkryta-municipalnaya-biblioteka/ (дата обращения 25.04.2026).

2. Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки : рекомендации органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам муниципальной власти. - Текст : электронный // Библиотека нового поколения : [официальный сайт]. – URL: https://новаябиблиотека.рф/assets/files/modstandart.pdf?roistat_visit=426156 (дата обращения 25.04.2026).

УДК 027.52: 908(470.323)

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ СЕЛЬСКИХ БИБЛИОТЕК КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Комарова Марина Владимировна,
заведующий заочным отделением,
преподаватель библиотечных дисциплин,
первая квалификационная категория,
ОБОЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБПОУ «КУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Обоянь

Современные сельские библиотеки – это центры культурного притяжения, творческие площадки, на которых происходит интенсивная работа по развитию талантов и продвижению чтения, социальный институт, имеющий существенное влияние на культурную атмосферу села, агент социокультурного развития села.

Краеведческая деятельность – одно из приоритетных направлений деятельности сельских библиотек в XXI в. Краеведческая работа любой библиотеки зависит от особенностей населенного пункта и региона – его историко-культурных, природных и иных характеристик, которые определяют своеобразие условий жизни населения.

Современная сельская библиотека выступает центром, объединяющим и координирующим деятельность по изучению истории того или иного поселения, по сохранению информации, ее популяризации. Библиотека не только концентрирует в своих фондах все краеведческие ресурсы, посвященные поселению и району, но и является проводником информации об этих ресурсах, выступая посредником, задачей которого является не только и не столько накопление и систематизация краеведческой информации, сколько ее актуализация среди пользователей.

Курский край – уникальный край, с неповторимой трогательной красотой, известными памятниками архитектуры и культуры, сохранившимися традициями народного быта. В регионе развивается культурный туризм, народные промыслы, поддерживается народная культура.

Современные сельские библиотеки Курской области ведут краеведческую деятельность**,** направленную на изучение и популяризацию истории и культуры родного края. Цель этой работы – пробудить интерес к родному краю, изучить

наследие ушедших поколений, традиции народов, памятники культуры, истории, литературы, природы.

Краеведческая деятельность реализуется по разным направлениям: историческое краеведение, географическое, литературное, экологическое, геологическое, этнографическое.

Существует много методов и приемов работы по краеведческому направлению, но современная жизнь заставляет сельские библиотеки искать новые способы, формы и методы.

Библиотечное краеведение как один из аспектов деятельности современных сельских библиотек Курской области с каждым годом становится многограннее, обогащается инновационными формами, обретает новые черты.

Сельские библиотекари ставят перед собой перспективную задачу привлечения внимания общественности к проблемам села, интереса к его истории, литературе и обеспечения максимально широкого доступа к уникальным краеведческим ресурсам.

Библиотекари проводят большую работу по изучению истории сёл и деревень, сбору фактов, способствующих воссозданию истории родного края.

Во многих сельских библиотеках Курской области ведутся «Летописи родного края», где отражаются все значительные события, происходившие на территории родного села, формируются папки-досье и альбомы по краеведению, в которых хранятся газетные материалы о селе, районе, рукописные материалы из семейных архивов, биографии знаменитых земляков [2].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Володина, Г.А. Краеведение в современной библиотеке. – Текст : электронный // Библиополе. – 2021. – №2. – С. 26. – URL: http://childbook.ru/index.php?option=com (дата обращения: 01.04.2026).

2. Доклад о деятельности государственных и муниципальных библиотек Курской области в 2024 году / Министерство культуры Курской области ; Курская областная универсальная научная библиотека им. Н. Н. Асеева, [Научно-методический отдел ; составитель Т. В. Шуйская]. – Курск, 2025. – 119 с. – URL: http://kurskonb.ru (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

3. Краеведческая деятельность библиотек на современном этапе: новые задачи и новые возможности / составитель А. Г. Кротко. – Текст : электронный

// Методические рекомендации. – URL: // https://krbm.ru/wp-content/uploads (06.04.2026).

4. Муниципальное казенное учреждение культуры Межпоселенческая библиотека Обоянского района. – URL : https://www.мбиблиотека.рф/ (дата обращения: 06.04.2026).

5. Муниципальное казенное учреждение культуры «Солнцевской межпоселенческой библиотеки Советского района Курской области». – URL : https://sowbiblioteka.ru/ (дата обращения: 06.04.2026).

6. Муниципальное казенное учреждение культуры «Солнцевской межпоселенческой библиотеки Солнцевского района Курской области». – URL : https://biblsolntsevo.ru/ (дата обращения: 06.04.2026).

УДК 021:37.01

ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941–1945 ГОДОВ

Орлова Лилиана Анатольевна,
преподаватель истории и обществознания, библиотечных дисциплин
высшая квалификационная категория
Обоянский филиал
ОБПОУ «КУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Обоянь

Современное развитие России свидетельствует о том, что идеи патриотизма востребованы и вносят неоценимый вклад в обеспечение национальной безопасности, духовно-нравственного единства и сплочения общества. Бесценным, неисчерпаемым источником для патриотического воспитания является формирование патриотического сознания в мероприятиях памяти о Великой Отечественной войне. Тема войны, как одна из самых героических страниц в истории нашей Родины, остается самой сильной по воздействию на молодое поколение. Возрастающая потребность в популяризации исторической памяти о войне приводит к совершенствованию библиотечно-информационной деятельности – это целый комплекс знаний, уроков и возможностей для современного общества. Популяризация памяти о тех, кто отдал свои жизни ради свободы и мира, позволяет нам стремиться к светлому будущему, основанному на уважении, понимании и любви к истории России. Библиотеки, как основные накопители и хранители исторической памяти о Великой Отечественной войне, выступают информационными проводниками между поколениями. Ведут огромную работу среди населения, тем самым повышают качество популяризации и сохранения священной памяти о событиях военной истории.

Организация патриотических мероприятий является одним из ключевых ресурсов библиотек, которые не только информируют знания о событиях тех лет, но и дают глубокое понимание значимости героического прошлого нашей страны. Библиотеки могут предложить уникальные формы взаимодействия с пользователями: выставки, часы истории, игры, встречи с работниками музеев и архивов, конкурсы, исторические квесты, информационные часы и другие массовые мероприятия. Развитие получают инновационные формы работы, активно ведется исследовательская и волонтерская работа по выявлению

документальных свидетельств о земляках-участниках войны, изучение краеведения. Привлечение ветеранов и историков способствует большей эмоциональной вовлеченности молодежи в тему о войне. В практике работы библиотек активно применяются самые разнообразные формы: акции-поздравления ветеранов Великой Отечественной, например: «Герои живут рядом», «Поздравь ветерана!», «Свеча памяти», «Читаем детям о войне». В последние годы популярна акция «Письмо ветерану». Интересной формой работы может стать исторический хронограф – мероприятие-рассказ по годам о событиях Великой Отечественной войны. Литературно-исторический мост – это мероприятие позволяет связать разные поколения и эпохи через изучение литературных произведений и исторических событий.

При проведении патриотических мероприятий необходимо использовать и формы работы на основе информационных технологий: виртуальные экскурсии, интерактивные викторины, видео-мосты, онлайн-игры, челленджы, марафон видеороликов от читателей, например: «Литература Победы», «Мы все равно скажем спасибо!», «Наследники Победы»; цикл буктрейлеров; «Читаем книги о войне», конкурс подкастов «Говорит память» и другие. Самой распространенной формой библиотечной работы по популяризации исторической памяти о войне являются выставки или циклы книжных выставок. Привлекают внимание выставки, где представлены иллюстрации, фотографии, копии писем, вещественные экспонаты, атрибуты солдатского быта, а также знаки-символы, связанные с понятием «война».

Формирование патриотического сознания в мероприятиях о Великой Отечественной войне является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек и Курской области. Их основная цель – передать будущим поколениям священную память о тех суровых годах и невероятном героизме наших земляков. Библиотеки региона активно вовлекают молодое поколение к участию во Всероссийских, межрегиональных, областных и городских акциях, таких, как: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Блокадный хлеб» и т.д. Например, Курская областная универсальная научная библиотека имени Н.Н. Асеева располагает обширными документными источниками и богатым опытом работы в данном направлении. На базе областной библиотеки организован военно-исторический музей «Юные защитники Родины», в экспозиции отражена история Великой Отечественной войны через судьбы воевавших детей и подростков. Представлены реликвии войны, оружие, предметы фронтового быта, награды, фотодокументы, личные вещи юных участников войны. Ярким примером популяризации исторической памяти о Великой Отечественной войне можно назвать следующие

мероприятия: патриотический квест «Дороги Победы», патриотический квиз «Подвиг. Память. Правда», исторический экскурс «Ленинград. Блокада. Память», проведенный в рамках историко-патриотического марафона «900 дней подвига». В рамках литературно-патриотического марафона «Сталинград. Битва за жизнь» прошли познавательные мероприятия, посвященные Сталинградской битве, среди них: историко-патриотическая программа «Пришла желанная Победа – от Сталинградских стен пришла», тематическая программа «Сталинград: 200 дней мужества и стойкости»; патриотическая онлайн-акция «Бессмертный книжный полк»; онлайн-знакомство «Великие сражения Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» в рамках проекта «Даты. События. Лица. #УзнайСвоюИсторию!» [5] и многие другие [2].

Вспомнить о трагических и героических страницах Великой Отечественной войны позволяют такие формы работы как: урок памяти «Дети войны», посвященный Великой Победе; эрудит-игра «На пути к Победе»; патриотическая акция «Была весна – весна Победы». Раскрытию литературы о войне способствуют книжные выставки. Укреплению в сознании юного поколения важности исторической памяти о Великой Отечественной войне способствовал исторический квест «Помним! Гордимся!» В конце мероприятия участникам может быть предложен рекомендательный список литературы «Нам о войне расскажут книги»; литературная гостиная «А зори здесь тихие…»; акция «Читаем детям о войне» по книге Якова Сегеля «Коля из села Снегири». Пользуются популярностью уроки памяти и мужества: урок памяти «Горячий снег Сталинграда»; урок мужества «Славим Вас Отечества сыны», приуроченный Дню Героев Отечества; урок мужества «Стояли, как солдаты, Города-Герои»; патриотическая акция «Победный май»; час-памяти «Нам жить и помнить»; исторический экскурс «Незатухающая боль блокады». Данной тематике также посвящаются: тематический вечер «Войной изломанное детство»; патриотический час «Блокада Ленинграда и ее герои». Празднику Белых Журавлей посвящают литературный вечер «Летят в бессмертье журавли». Ко Дню памяти и скорби проводят День памяти и скорби «И помнит мир спасенный».

Наряду с традиционными книжно-иллюстративными выставками-обзорами, тематическими и литературными часами, уроками мужества и памяти, громкими чтениями, обсуждениями, читательскими конференциями, акциями, конкурсами все большую популярность набирают различные интернет-проекты, интеллектуальные игры, участие пользователей во всероссийских и международных проектах. Библиотека является традиционным

и, по-прежнему, основным каналом трансляции исторической памяти о Великой Отечественной войне.

В данном направлении студенты колледжа провели социологическое исследование в форме опроса. Цель исследования – определить роль и место литературы в сохранении памяти об исторических событиях Великой Отечественной войны. В исследовании приняли участие обучающиеся и 20 пользователей библиотек, среди них подростки и молодежь в возрасте от 14-ти до 22-х лет. Отметили более интересные ответы. В вопросе, где необходимо было назвать хотя бы одного писателя или поэта, чье творчество посвящено войне. На данный вопрос– 64% респондентов не дали ответа. Оставшиеся 36% респондентов чаще всего вспоминали Б.Л. Васильева, М.А. Шолохова и В.П. Катаева. Реже молодые читатели вспоминали К.М. Симонова, В.П. Астафьева, В.В. Быкова, Ю.В. Бондарева, Б.Н. Полевого, В.Г. Распутина, И.В. Богомолова, К.Д. Воробьева, А.П. Платонова. 4% опрашиваемых указали в ответе писателей, чье творчество никак не связано с войной.

Вопрос – какие произведения о Великой Отечественной войне произвели наибольшее впечатление на опрашиваемых. Чаще всего упоминали «А зори здесь тихие» Васильева, «Сын полка» Катаева, «Судьба человека» Шолохова, «В списках не значился» Васильева, «Убиты под Москвой» Воробьева и др.

Отвечая на вопрос «Сохраняется ли память о родственниках-участниках Великой Отечественной войны в Вашей семье и если да, то как?» вариант «да» выбрали – 63% респондентов, 33% ответили «нет».

Вопрос – какие мероприятия, связанные с Войной, посещают участники анкетирования. Чаще всего респонденты выбирали вариант «познавательные мероприятия (лекции, презентации, викторины и т.д.)» – 47%. Далее идут «встречи с ветеранами» – 28% и «книжные выставки» –17%; 8% респондентов выбрали вариант «другое». Из результатов исследования можно сделать несколько выводов. Большинство опрошенных молодых людей проявляют интерес к истории Великой Отечественной, изучают ее больше из личных интересов. О Великой Отечественной войне много говорят в семьях респондентов, а также в учебных организациях. Больше половины опрошенных считают, что нужно сохранять память о войне и передавать ее следующим поколениям.

В помощь проведения мероприятий важную роль в патриотическом просвещении занимают онлайн-ресурсы о Великой Отечественной войне:

1. Сайт к 80-летию Победы [6] – официальный ресурс, посвященный празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

2. Сайт Центрального музея Великой Отечественной войны [3] – крупнейший военно-исторический музей России, специализирующийся на темах Великой Отечественной и Второй мировой войн.

3. Проект «Лица победы» [1] – исторический депозитарий представляет собой платформу, предназначенную для хранения истории более 150 миллионов судеб.

4. Проект «Мемориал» [4] – создан Министерством обороны Российской Федерации и направлен на увековечение памяти погибших и пропавших без вести защитников Отечества во времена Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

Таким образом, анализ форм работы библиотек по формированию патриотического сознания в мероприятиях по истории Великой Отечественной войны показал, что библиотеки являются неотъемлемым звеном в системе патриотического воспитания и просвещения, выступают информационными проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями патриотических традиций. Патриотическое воспитание молодого поколения подчеркивает важность исторической памяти военной истории, которую необходимо передавать через культурные и просветительские мероприятия, стимулируя интерес к изучению краеведения, истории России и всего мира.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Всенародный исторический депозитарий Лица Победы: офиц. сайт. – Москва, [2026]. – URL: https://historydepositarium.ru/ (дата обращения: 11.04.2026).

2. МБУК «Централизованная система библиотек г. Курска»: офиц. сайт. – Курск, [2026]. – URL: http://mkukcbs.ru/ (дата обращения: 11.04.2026).

3. Музей Победы: офиц. сайт. – Москва, [2026]. – URL: https://victorymuseum.ru/ (дата обращения: 11.04.2026).

4. ОБД Мемориал: офиц. сайт. – URL: https://obd-memorial.ru/html/ (дата обращения: 11.04.2026).

5. Проект «Даты. События. Лица. #УзнайСвоюИсторию!» - Текст: электронный // ВКонтакте, [2026]. – URL: https://vk.com/search/statuses?q=%23УзнайСвоюИсторию (дата обращения: 11.04.2026).

6. 80 Победа!: сайт. – URL: https://may9.ru/ (дата обращения: 11.04.2026).

УДК 025.17(477.62):004

ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ ДОНЕЦКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ НАУЧНОЙ БИБЛИОТЕКИ ИМЕНИ Н.К. КРУПСКОЙ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ ПРОСВЕЩЕНИИ

Погорелая Анна Александровна,
заведующий сектором популяризации русского языка и культуры
отдела документов по гуманитарным и естественным наукам
ГБУ ДНР «Донецкая республиканская универсальная
научная библиотека имени Н.К. Крупской»
г. Донецк

В эпоху информационных технологий доступ к памятникам прошлого становится шире и удобнее: цифровые каталоги, электронные архивы, интерактивные экспозиции, образовательные платформы создают новые форматы взаимодействия с историей и культурой. Но в то же время в потоке противоречивых данных границы между достоверным и ложным размываются. В этих условиях именно библиотеки остаются теми институтами, которые могут вернуть человеку способность к глубокому осмыслению реальности, сформировать устойчивую систему ценностей и сохранить культурную преемственность поколений.

Государственное бюджетное учреждение Донецкой Народной Республики «Донецкая республиканская универсальная научная библиотека им. Н. К. Крупской» является главным социальным ориентиром в информационном потоке региона. Обладая уникальным фондом – более полутора миллионов печатных экземпляров документов, с учётом редких и краеведческих изданий, – библиотека учит работе с информацией, помогает отличить качественный источник от псевдонаучной литературы.

В условиях социального расслоения и коммерциализации образования библиотека остаётся практически единственным местом, обеспечивающим равный доступ к знаниям независимо от дохода, возраста, места жительства или физических возможностей человека, что укрепляет фундаментальные ценности равенства и справедливости.

Главная библиотека региона имеет доступ к таким научным базам данных: «Национальная электронная библиотека», «Научная электронная библиотека e-LIBRARY.RU», «Электронная библиотека Российской

государственной библиотеки», «Электронный читальный зал Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина», база данных полнотекстовых патентных документов Федерального института промышленной собственности (Роспатент), цифровой сервис электронных и аудиокниг «ЛитРес», а также предоставляет возможность бесплатно воспользоваться авторитетными научными источниками. Благодаря участию в проекте по оцифровке книжных памятников для пополнения сайта «НЭБ. Книжные памятники», наша библиотека открыла доступ к культурному и историческому наследию Донбасса для всех граждан страны. Данная работа осуществляется сектором редких изданий, депозитарного отбора и хранения документов отдела хранения основного фонда.

В условиях сложной ситуации, вызванной хаотичными артобстрелами центра Донецка, и вынужденного в этой связи хранения редкого фонда в коробках (что, конечно, осложняло отбор экземпляров), несмотря на отсутствие достаточного количества кадров и необходимого оборудования, с 2024 года республиканская библиотека смогла присоединиться к проекту по оцифровке. Так, за это время было отобрано и зарегистрировано в реестре книжных памятников 75 экземпляров редких документов, 58 из которых получили цифровую копию.

В список оцифрованных по хронологическому критерию изданий из фонда библиотеки входит «Октоих» 1812 года – пример кириллической печати, двенадцать номеров литературно-политического журнала «Вестник Европы» за 1827 год. Для оцифровки были отобраны, прежде всего, издания местных типографий, в числе которых труды об истории промышленных предприятий и учебных заведений городов Юзовка, Дружковка, Екатеринослав и Мариуполь.

В 2025 году отбирались издания, посвящённые 80-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., сохранившиеся в малом количестве тиража в силу условий создания и бытования. В фондах республиканской библиотеки было выявлено 12 книг, листовые документы и экземпляры газеты «Большевистская сталь» из коллекции нашего земляка, известного советского математика Георгия Дмитриевича Суворова (1919-1984). Один из документов, «Сводка вермахта», представляет собой пример пропаганды, распространявшейся во вражеских боевых частях, о чём свидетельствует владельческая запись на документе – «из нем[ецкого]. окопа». Эти сводки носили официальный характер и были основным источником сведений о военных событиях в средствах массовой информации. Краеведческие издания представлены номерами газеты «Социалистический

Донбасс» – одного из самых значимых периодических изданий донецкого края, которое отразило почти сто лет (1917-2014) истории региона. Выпуски газеты за 1945 год рассказывают о завершающих битвах Великой Отечественной войны, о стремительном послевоенном восстановлении Донбасса, о земляках-героях, снискавших славу на ратных полях.

Используя материалы и документы фонда литературы советского периода, который хранит неподдельную память непосредственных участников страшных событий войны, специалисты отдела организовали постоянную рубрику виртуальных выставок и публикаций «Наши редкости», которая в 2025 году была посвящена великим людям, дням и событиям, сыгравшим определяющую роль в спасении всего человечества от фашистского порабощения. Были представлены работы писателя-фронтовика Евгения Ивановича Носова «Красное вино Победы» и «Усвятские шлемоносцы», советского журналиста Кима Костенко «Это было в Краснодоне: повесть о том, как боролись и умирали молодогвардейцы Краснодона», воспоминания военного корреспондента Мартына Ивановича Мержанова «Знамя Победы над рейхстагом», трижды Героя Советского Союза лётчика-истребителя Ивана Кожедуба «Верность Отчизне», мемуары «Дело всей жизни» Маршала Советского Союза Александра Михайловича Василевского. Также был представлен первый объёмный научный труд 1957 года «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.», иллюстрированное издание 1944 года «Борьба за Ленинград. Лётчики» и др.

С учётом неумолимого движения информационных технологий вперёд и реальности боевых действий, когда длительное время приходилось работать в удалённом режиме, особенно актуальным для нашей библиотеки стало создание и использование электронных библиографических ресурсов. Использование цифровых ресурсов и библиотечных онлайн-сервисов не только существенно расширяет доступ к информации, но и повышает эффективность библиотечного обслуживания в целом.

Электронный каталог нашей библиотеки является частью информационно-библиографической системы Донецкой Народной Республики, обеспечивающей библиографический учёт документов из фондов библиотеки, которая выполняет функцию республиканского книгохранилища и депозитария. Доступ к электронному каталогу осуществляется с помощью компьютеров, расположенных в читальных залах, и круглосуточно с любого устройства через Интернет. Поиск ведётся по словам или словосочетаниям из основных элементов описания издания (автор, заглавие, ключевые слова), по

всем элементам описания или по частям слов. Электронный каталог включает библиографические записи книг, брошюр, альбомов, атласов, периодических изданий и статей, авторефератов диссертаций, нот, звукозаписей и насчитывает более 1 миллиона единиц. Он отображает большую часть библиотечного фонда и активно продолжает пополняться. Особое значение при этом имеет работа над ретроспективной конверсией. И это не только создание новых электронных записей, но и тщательное редактирование уже созданных, что особо важно, поскольку библиотека является участником Межгосударственного сводного каталога (МГСК) и составной частью информационно-библиотечного пространства Российской Федерации. В результате данной работы библиотекой решаются следующие проблемы: обеспечение сохранности библиографической информации, зафиксированной и хранящейся на карточках в каталоге; уточнение библиографических данных и создание библиографического описания по правилам действующего ГОСТа; доступность к справочно-библиографическому аппарату неограниченного количества пользователей; получение электронных копий каталожных карточек; возможность удалённого заказа документов. Электронный каталог в той или иной степени задействован во всех основных библиотечных технологических процессах, поэтому значение его трудно переоценить.

Кроме электронного каталога, на веб-сайте библиотеки в разделе «Ресурсы» представлены виртуальные выставки, которые знакомят удалённых пользователей с новыми поступлениями, топовыми подборками книг, персональными и тематическими выставками.

Ежегодное краеведческое издание «Календарь знаменательных и памятных дат Донецкой Народной Республики» содержит информацию о значимых и памятных событиях истории, политической, экономической, культурной жизни региона, юбилеях выдающихся уроженцев края и людей, внёсших значительный вклад в развитие Донбасса. Также представлены тематические и персональные библиографические пособия «Люди науки Донбасса», «Литературная биография Донбасса», «Чтить живых и помнить павших» – о защитниках Донецкой Народной Республики, «Мы этой памяти верны!» – книга воспоминаний донбассовцев-участников Великой Отечественной войны. Справочно-библиографический интернет-ресурс «Культурная жизнь Донецкой Народной Республики» знакомит с еженедельной информацией из местных газет, поступающих в библиотеку в течение недели.

Значительный вклад в историческое просвещение в регионе вносят краеведческие чтения, которые проходят, как правило, 2-3 раза в год. В апреле

2026 года состоялись чтения на тему «Культурное наследие как ресурс социокультурного развития региона». Обсуждался практический опыт учреждений социокультурной сферы по выработке положительного имиджа края, формированию гражданской идентичности и самосознания граждан. После проведения краеведческих чтений, которые объединяют историков, краеведов, специалистов учреждений культуры, научных сотрудников и педагогов России, на сайте библиотеки публикуются видео чтений и все материалы участников.

В настоящее время для информационного обеспечения республики достаточно активно используются социальные медиа: официальный сайт, аккаунты в социальных сетях («ВКонтакте», «Макс», «Одноклассники») и видеохостинг RuTube. На медиаресурсах представлено множество исторических рубрик и подборок: «Великая Отечественная война: летопись края», «#СтраницамиПобеды», «Хроника Великой Отечественной: по материалам периодических изданий 1941–1945 гг.», которые знакомят пользователей с историей и героическим прошлым. Так, в рубрике библиотеки «#ЗолотыезвёздыДонбасса» были размещены исторические данные о 155 Героях Советского Союза – уроженцах Донбасса, об их подвигах на передовой и работе в тылу. Создаются буктрейлеры, которые знакомят с изданиями военной тематики из фонда библиотеки. В соцсетях и на сайте публикуются ролики из циклов видеолекториев «ПРО Республику», «ПРО людей Донбасса».

Жители региона всегда гордились своими предками, теми, кто совершал боевые и трудовые подвиги в годы Великой Отечественной войны. Особой строкой этой памяти были и остаются послевоенные годы – годы восстановления донецкого края. Созданный информационный ресурс «Мирная битва: хроника восстановления Донбасса» – это цикл видеороликов о фактах героического трудового подвига донбассовцев в годы Великой Отечественной войны, о славных страницах всенародной борьбы за возрождение шахтёрского края, основанных на фактических материалах из опубликованных источников – газеты «Социалистический Донбасс», периодических изданий республики из фонда отдела краеведения.

Проект «Окно в историю» отдела документов по гуманитарным и естественным наукам также является наглядным примером эффективного использования цифровых ресурсов библиотеки в сфере исторического просвещения, где ключевую роль играет не только содержание, но и каналы его распространения. Видеолекции, посвящённые ключевым событиям и явлениям истории России, создаются на основе материалов библиотечного фонда, однако

их принципиальная особенность заключается в активном размещении на основных цифровых платформах библиотеки, что позволяет значительно расширить аудиторию проекта, выходя за пределы традиционного библиотечного пространства.

Дополнительной частью проекта выступают тематические книжные подборки, сопровождающие видеоматериалы. Они публикуются на тех же платформах и служат логическим продолжением лекций, направляя пользователей к более глубокому изучению темы через проверенные источники из фонда библиотеки. Таким образом, проект выстраивает связку между цифровым контентом и традиционным чтением, усиливая образовательный эффект.

Для библиотечных специалистов республики на сайте около 10 лет назад был создан «Форум Донецкой республиканской универсальной научной библиотеки имени Н.К. Крупской». Он состоит из таких разделов: «Законодательство», «Библиотеки против экстремизма», «Издания библиотеки», «Научно-методическая работа», «Работа с ценными и редкими изданиями», «Межбиблиотечный абонемент и электронная доставка документов», «Повышение квалификации». Раздел «Научно-методическая работа» предлагает ознакомиться с результатами проведённых социологических исследований, а также с опытом работы библиотек Российской Федерации. В самом посещаемом разделе, «Издания библиотеки», публикуются информационные, методические, библиографические, аналитико-статистические материалы.

Одним из ярких примеров такой работы является реализация комплексных проектов, таких как «Правда о СВО: знать и помнить». Данный проект осуществляется при поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики и предусматривает разработку интерактивных форм работы, проведение интеллектуальных игр и кинопоказов, а также методическое сопровождение библиотечных специалистов. Подготовка методических материалов, сценариев мероприятий и сопутствующих ресурсов обеспечивает тиражирование проекта и его эффективную реализацию на различных площадках.

Теоретической частью проекта «Правда о СВО: знать и помнить» стал обучающий семинар, в ходе которого участники обсудили цели и задачи проекта, особенности подготовки и проведения тематических мероприятий. Особое внимание было уделено вопросам сохранения исторической памяти и работе с подрастающим поколением. Центральной частью была

интеллектуальная игра «Честь и выбор», посвящённая героям и событиям специальной военной операции. Библиотекари республики приняли участие в командных состязаниях и продемонстрировали знание исторических и общественно значимых фактов, литературных и кинематографических произведений. Мероприятие стало площадкой для профессионального диалога, обмена методическими практиками и дало импульс для дальнейшей реализации проекта в муниципалитетах республики, с опорой на предоставленные электронные материалы.

Благодаря популярным социальным медиа цифровой контент становится доступным для различных категорий пользователей, получающих информацию в привычной для себя среде. Такой формат работы способствует регулярному взаимодействию с целевой аудиторией, повышает её вовлечённость и формирует устойчивый интерес к исторической тематике.

УДК 021.4

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА – КЛЮЧ К ЕДИНСТВУ НАРОДОВ РОССИИ

Подлесная Анна Николаевна,
библиотекарь
Благодатновская сельская библиотека
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА
АМВРОСИЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА»
с. Благодатное, Амвросиевского м.о.

Библиотеки в России играют ключевую роль в укреплении межнационального согласия, сохранении культурного многообразия и формировании общероссийской идентичности. Это обусловлено их статусом общедоступных учреждений, обладающих богатыми информационными ресурсами и потенциалом для организации диалога между представителями разных этнических групп.

Согласно данным Всероссийской переписи населения 2021 года, жители России считают родными более 170 языков. При этом, по классификации Института языкознания РАН [3], из 155 живых языков России семь считаются «заснувшими», а ещё восемь исчезли с начала XX века. В этих условиях библиотеки становятся ключевыми институтами, обеспечивающими сохранность и передачу языкового наследия.

Сохранение многоязычных библиотечных фондов – миссия библиотек РФ, закреплённая в нормативно-правовой базе (в т.ч. Конституции РФ, ст. 68). Это поддерживает культурное разнообразие и укрепляет общероссийскую идентичность, обеспечивая доступ к языковому наследию всех народов страны.

Многоязычные библиотечные фонды выполняют несколько важных функций. Во-первых, выступают научной базой для лингвистических, этнографических и культурологических исследований. Предоставляют исследователям доступ к первоисточникам: художественным произведениям, фольклорным записям, историческим документам и лингвистическим материалам на языках народов России. Благодаря этому становится возможным изучение языковых особенностей, культурных традиций и исторического опыта различных этносов в их аутентичном выражении.

Во – вторых, демонстрируют принцип единства в многообразии. Читая произведения национальных авторов в оригинале или в переводе, россияне не только расширяют свой культурный кругозор, но и глубже понимают традиции соседних народов. Это способствует формированию уважительного отношения к этнокультурному разнообразию, осознанию общей картины многонациональной культуры страны и укреплению межэтнического диалога.

В-третьих, поддержание языковой преемственности и сохранение культурной идентичности. Доступ к книгам на родном языке особенно важен для детей и молодёжи: знакомство с национальной литературой позволяет молодому поколению усваивать не только язык, но и культурные коды, традиционные ценности, исторический опыт своего этноса. Таким образом обеспечивается передача этнокультурного наследия между поколениями и предотвращается его фрагментация.

Для многих малых народов России библиотеки становятся едва ли не единственным институтом, который систематически собирает, хранит и популяризирует литературу на родных языках. Эта роль приобретает особую актуальность в контексте проблемы исчезновения языков. По оценкам экспертов, язык может быть утерян через три поколения: если бабушка и дедушка говорят на родном языке, дети часто становятся билингвами, а внуки уже не владеют им.

В решении этой проблемы ключевое значение имеет цифровизация языкового наследия. Создание электронных библиотек и баз данных позволяет: сохранить редкие и уникальные издания, включая старинные рукописи и малотиражные публикации; зафиксировать устные рассказы носителей исчезающих языков; обеспечить удалённый доступ к материалам для исследователей, педагогов, носителей языка и широкой аудитории; создать резервные копии документов, минимизируя риски их утраты.

Сегодня в Интернет-пространстве можно найти много успешных цифровых проектов. Особое внимание хочу обратить на портал «Культура. РФ». Здесь представлен спецпроект «Народы России: уникальный эпос, возрожденные промыслы и традиционные блюда» в котором помимо справочной информации о народах России можно найти информацию о традиционных промыслах, одежде, быте, кухне народов России [4], а в разделе «Традиции» [9], можно прочитать о том, как был устроен быт славян, найти информацию о народных праздниках, приметах, обычаях и ритуалах, сказаниях и народном творчестве и много другой информации.

Уникальный по своему содержанию и формату проект «Портал национальных литератур» [6], созданный для поддержки сохранения и развития литератур народов России. Портал выполняет серьезную просветительскую и отчасти образовательную функции, так как является центром сбора, хранения и распространения тематической информации, представляет собой масштабную и живую лабораторию перевода с национальных языков России. Здесь собраны произведения, творческие биографии писателей, поэтов и переводчиков, справки по национальным языкам, отражающие многообразие литературного процесса в России второй половины XX века и до настоящего времени. Портал живет и развивается, с каждым днем на его страницах появляются новые произведения национальных авторов, интересная информация о литературных событиях и мероприятиях.

Много полезной информации можно получить на официальных сайтах исследовательских институтов. Так, например, Проект «Языки России» «Института языкознания РАН» [8], представляет базу данных живых и исчезнувших языков народов России. Имеются ссылки на справочные статьи, посвященные этим языкам, списки литературы о них. Базы данных «Института этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая» [1], посвящены изучению языков, истории и культуры народов России, этнографическим экспедициям, имеется фотоархив.

Особого внимания заслуживают и сайты музеев. Так, на сайте «Российского этнографического музея» представлены «Этнографические коллекции» [10], которые содержат предметы быта, декоративно-прикладного искусства, музыкальные инструменты, народные костюмы из фонда музея. Фотографии сопровождаются описаниями. А в электронной библиотеке «Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого» (Кунсткамера) [5] можно ознакомиться с изданиями, посвященными истории, культурной и социальной антропологии народов мира (в том числе народов России), сборниками материалов научных конференций.

Содержательной основой для библиотечной работы является перечень «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации» [7], в который вошли произведения разных жанров и эпох, отражающие многообразие культур и литератур народов России. В числе книг, включённых в перечень, – «Блокадная книга» А. Адамовича и Д. Гранина, «И дольше века длится день» и «Белый пароход» Ч. Айтматова, «Звёздный билет» и «Остров Крым» В. Аксёнова, «Мой брат играет на кларнете» А. Алексина, «Дерсу Узала» В. Арсеньева и другие.

Цифровая трансформация меняет ожидания пользователей. Сегодня востребован быстрый, удобный и экономически эффективный доступ к информации и сельские библиотеки не исключение.

В 2025 году в выпускной квалификационной работе исследовала «Тенденции развития библиотечно-информационного обслуживания пользователей сельской библиотеки в цифровом пространстве» (научный руководитель Костычева И.А.), изучала опыт работы сельских библиотек, а уже сегодня, год спустя, успешно использую социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники») для взаимодействия с удалёнными пользователями Благодатновской сельской библиотеки МБУ «ЦБС Амвросиевского муниципального округа» [2].

В онлайн-сообществах размещаются: анонсы и отчёты о мероприятиях, обзоры новинок фонда, тематические литературные подборки, краеведческая информация, интерактивные материалы (викторины, тесты) и т.д.

Предлагаем обзор некоторых онлайн-мероприятий, посвященных Году единства народов России.

Онлайн-обзор «Многоликая Россия: калейдоскоп культур и традиций» (рис. 1). Он познакомит с культурой и традициями народов России, с национальными костюмами, кухней и обычаями, которые приносят уникальность в каждую культуру(https://vk.com/club218057526?w=wall-218057526_438).

Рис. 1 – Многоликая Россия: калейдоскоп культур и традиций»

Видео-круиз «Путешествие по регионам России» (рис. 2). Онлайн пользователи могут совершить захватывающее погружение в культуру, историю и природные богатства различных уголков нашей необъятной Родины. Познакомиться с уникальными природными ландшафтами, от величественных гор Кавказа и Алтая до бескрайних просторов Сибири и живописных берегов Байкала (https://vk.com/club218057526?w=wall-218057526_444).

Рис. 2 – «Путешествие по регионам России

Онлайн-обзор «Народы России: азбука дружбы и общения», посвященный Дню коренных малочисленных народов России (рис. 3). Пользователи могут узнать о самых малочисленных коренных народах России, их истории, географическом распространении и особенностях. Особое внимание уделено уникальным культурным традициям каждого народа: их языкам, фольклору, музыке, танцам, ремеслам, национальной одежде и кухне (https://vk.com/club218057526?w=wall-218057526_457).

Рис. 3 – «Народы России: азбука дружбы и общения»

Таким образом, благодаря целенаправленной культурно-просветительской деятельности и сельская библиотека становится мостом между прошлым и будущим, между разными народами и культурами – мостом, который укрепляет наше общее единство, сохраняет этнокультурное многообразие, что приобретает особую значимость в условиях глобализации и современных социокультурных вызовов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Базы данных ИЭА РАН. – Текст : электронный. // Институт этнологии и антропологии РАН им. Н. Н. Миклухо-Маклая : офиц. сайт. – URL: https://iea-ras.ru/?cat=23 (дата обращения: 19.04.2026).

2. Благодатновская сельская библиотека МБУ «ЦБС Амвросиевского муниципального округа»: официальное сообщество ВКонтакте. – URL: https://vk.com/club218057526 (дата обращения: 19.04.2026). – Текст : электронный.

3. Какие языки россияне называют родными? – Текст : электронный // ТАСС: офиц. сайт. – URL: https://tass.ru/infographics/9759 (дата обращения: 19.04.2026).

4. Народы России: уникальный эпос, возрожденные промыслы и традиционные блюда. – Текст : электронный. // Культура РФ. – URL: https://www.culture.ru/s/narody-rossii/ (дата обращения: 19.04.2026).

5. Онлайн-библиотека: проект Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера). – URL: https://lib.kunstkamera.ru/?p=5 (дата обращения: 19.04.2026).

6. Портал национальных литератур: официальный сайт. – URL: https://rus4all.ru (дата обращения: 19.04.2026). – Текст : электронный.

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 16 января 2013 г. №НТ-41/08 «О перечне «100 книг» по истории, культуре и литературе народов Российской Федерации». – Текст : электронный. // Гарант. РУ: информационно-правовой портал. – URL : https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70200292/ (дата обращения: 19.04.2026).

8. Проект «Языки России» / Института языкознания РАН. – URL: https://jazykirf.iling-ran.ru/list_2022.shtml (дата обращения: 19.04.2026). – Текст : электронный.

9. Традиции. – Текст : электронный. // Культура РФ. – URL: https://www.culture.ru/traditions (дата обращения: 19.04.2026).

10. Этнографические коллекции – Текст : электронный. // Российский этнографический музей: офиц. сайт. – URL: https://collection.ethnomuseum.ru/ (дата обращения: 19.04.2026).

УДК 021:37.01

ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ – ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

Посашкова Инна Алексеевна
преподаватель библиотечных дисциплин
высшая квалификационная категория
ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»
имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
г. Кемерово

Мы живем в стремительном потоке современности, порой не замечая, как прошлое незримо присутствует в нашей жизни. Оно окружает нас, проникает в наше мировоззрение, становится неотъемлемой частью той среды, где мы трудимся, мыслим и создаем новое. Каждое поколение оставляет свой след в истории, и лишь благодаря памяти о прошлом, человечество продолжает свой путь, опираясь на накопленный опыт.

Связь времен поддерживается воспитанием, которое играет ключевую роль в развитии личности и духовном прогрессе народа. Эта преемственность проявляется на разных уровнях: физическом (наследственность), материальном (наследование имущества) и, что особенно важно, духовном. Взаимодействие природы, социальных условий и педагогических усилий способствует или, наоборот, препятствует этой связи. Воспитание же усиливает ее, там, где она может существовать и без него.

Одним из ярких проявлений преемственности является сохранение семейных традиций, которые служат духовной нитью, связывающей поколения. В прошлом образованный человек знал историю своего рода, тогда как сегодня многие утратили эту связь.

Современные образовательные стандарты ставят целью формирование у выпускников чувства любви к родному краю и Отечеству, уважения к его культуре и духовным ценностям. Особое внимание уделяется воспитанию российской гражданской идентичности, пониманию своей этнической принадлежности, знанию истории и культуры своего народа, а также усвоению гуманистических и демократических ценностей.

Каждый человек уникален, и его вклад в жизнь, его мысли и стремления оставляют след. Важно сохранять память о тех, кто жил до нас, о том «огне»,

который они передавали из поколения в поколение. В наших предках – корни нашего существования, истоки нашей чести, совести и достоинства.

Какова же роль молодежи в сохранении исторической памяти, духовных ценностей поколений? А ответ прост – это участие в различных мероприятиях, направленных на сохранение традиций и героического прошлого, великий подвиг наших отцов, дедов и прадедов, которые вложили свои души, отдали свои жизни, чтобы мы имели возможность жить, дышать, радоваться.

Студенты специальности «Библиотечно-информационная деятельность» Колледжа культуры и искусств им. народного артиста СССР И.Д. Кобзона не просто изучают историю, они погружаются в нее, работая с первоисточниками, организуя выставки, участвуя в поисковых экспедициях, создавая цифровые архивы. Они становятся хранителями и проводниками этой памяти, осознавая свою миссию в сохранении культурного наследия для будущих поколений.

Такой подход позволяет не только усвоить факты, но и прочувствовать связь времен, понять, как события прошлого повлияли на настоящее, и как их собственные действия могут повлиять на будущее. Через изучение биографий выдающихся личностей, через анализ исторических документов, через участие в реконструкциях событий студенты учатся критически мыслить, анализировать информацию, формировать собственное отношение к истории и ее урокам. Они осознают, что патриотизм – это не просто громкие слова, а глубокое чувство ответственности за свою страну, за ее прошлое, настоящее и будущее. Это готовность трудиться на благо Отечества, защищать его ценности, сохранять его культурное достояние.

Подготовка к конкурсам стимулирует развитие информационной культуры студентов. Им предстоит разобраться в многообразии источников – от официальных документов и научных трудов до мемуаров и периодической печати. Умение работать с разными форматами информации, оценивать ее достоверность и целостность, а также грамотно представлять результаты своего исследования – все это навыки, которые находят прямое применение в будущей профессиональной деятельности. При этом, осваивая исторические материалы, студенты учатся видеть связи между прошлым, настоящим и будущим, понимать закономерности развития общества и критически оценивать информацию, что является залогом формирования зрелой гражданской позиции.

Особое значение имеют конкурсы, направленные на популяризацию исторической памяти. Студенты, создавая буктрейлеры, интерактивные карты, виртуальные выставки или тематические блог-посты, становятся активными

проводниками исторических знаний для широкой аудитории. Это не только учит их основам медиакоммуникаций и цифровым технологиям, но и воспитывает чувство ответственности за то, как будет воспринята и понята историческая информация. Процесс создания таких материалов требует не только глубокого погружения в тему, но и умения донести ее до слушателя или зрителя, сделав прошлое доступным и интересным.

Так студенты специальности «Библиотечно-информационная деятельность» колледжа в 2024-2025 учебном году приняли участие в различных конкурсах и проектах по сохранению памяти и духовного опыта поколений. Например, участвуя во Всероссийском конкурсе «Дорога памяти» – сохранение исторической памяти и мест воинской славы, студенты показали свои знания в истории Края, познакомили молодежь России с памятниками культуры, памятниками героям Великой отечественной войны. И теперь историческая информация о Кузбассе и славных подвигах родного края можно посмотреть на Интерактивной карте мест воинской славы регионов России (https://дорогапамяти.рф/).

Всероссийский конкурс аудио и видеоподкастов «Расскажи о России: Герой нашего времени» показал, что у студентов есть желание и интерес рассказать об исторических деятелях, о Крае в котором живут (https://nashe-dostoyanie.ru/aboutrussia).

Важно отметить, что историческая память не должна быть однобокой или идеализированной. Она должна быть объективной, включать в себя как героические страницы, так и трагические моменты, чтобы молодежь могла извлечь уроки из ошибок прошлого и не повторять их в будущем. Только так можно сформировать зрелое и ответственное гражданское сознание, способное к критическому осмыслению действительности и активному участию в жизни общества.

В этом контексте особую значимость приобретает роль педагога, который выступает не просто транслятором знаний, но и наставником, способным зажечь в сердцах молодых людей искру интереса к прошлому, помочь им осознать себя частью великой истории. Педагог должен быть сам глубоко увлечен историей, обладать широким кругозором и умением донести сложные исторические процессы простым и доступным языком. Он должен создавать условия для диалога, дискуссий, самостоятельного поиска информации, чтобы студенты не просто заучивали даты и имена, а учились анализировать, сопоставлять, делать выводы.

Таким образом, интегрируя участие в исторических конкурсах в учебный процесс по специальности «Библиотечно-информационная деятельность», образовательные учреждения способствуют формированию не просто эрудированных специалистов, а, в первую очередь, граждан, глубоко осознающих ценность своей истории и готовых сохранять и приумножать ее наследие. Этот подход позволяет превратить изучение прошлого в действенный инструмент патриотического воспитания, формируя у молодежи прочную духовную основу и чувство сопричастности к судьбе своей страны. Что позволяет сформировать у подрастающего поколения чувство гордости за свою страну, уважение к ее истории и культуре, готовность к служению Отечеству и ответственность за его будущее. Это непрерывный процесс, требующий постоянного внимания и усилий со стороны семьи, образовательных учреждений и всего общества. Только так мы сможем обеспечить преемственность поколений и сохранить ту неразрывную нить времен, которая связывает нас с нашими предками и ведет в будущее.

Молодежь – это те люди, которые сейчас вершат судьбу истории, именно в их руках сохранение культурного наследия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Историческая память и связь поколений как духовно-нравственная основа патриотического воспитания молодежи : сборник статей по материалам научно-практической конференции (г. Москва, 27 января 2020 г.) / отв. ред. О.С. Капинус ; сост. Н.В. Субанова, К.А. Комогорцева; Университет прокуратуры Российской Федерации ; Московский финансово-юридический университет МФЮА. – Москва : МФЮА, 2021. – 152 с. – Текст : непосредственный. – Текст: непосредственный.

2. Климова, Е.И., Рагозина, К.Н. Будущее культурного наследия в руках современной молодежи / Е.И.Климова, К.Н.Рогозина. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2023. – №8. – С.402-404.

3. Лукина, А.А. Важность исторической памяти в воспитании подрастающего поколения. – Текст: электронный // Международный педагогический портал «Солнечный свет», 2025. – URL: https://solncesvet.ru/opublikovannyie-materialyi/vajnost-istoricheskoy-pamyati-v-vospitan.12364354439/ (дата обращения: 25.03.2026)

УДК 021.4

«ГАВАНЬ ВДОХНОВЕНИЯ»: ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ РОЛЬ БИБЛИОТЕКИ В ЖИЗНИ ЧИТАТЕЛЕЙ «ЗОЛОТОГО ВОЗРАСТА»

Селецкая Наталья Александровна
заведующий Библиотекой им. Г.Х. Андерсена
МБУК «Централизованная Библиотечная Система»
Администрации городского округа Мариуполь
Донецкой Народной Республики
г. Мариуполь

Селецкая Н.А., заведующий Библиотекой им. Г.Х. Андерсена

Разве солнце убавит свеченье,
Разве звёзды замедлят свой бег,
Разве возраст имеет значенье,
Если молод душой человек!
Л. Щипахина

Демографическое старение населения на фоне социально-экономических и технологических изменений обостряет проблему интеграции граждан «третьего возраста», требующую новых подходов и решений. Старение населения, изучаемое около полувека, подтверждается данными ООН: доля людей старше 65 лет вырастет с 11% (2019 г.) до 16,6% (2050 г.). В России доля пожилых людей составляет 24,1%, а с 2018 г. смертность превышает рождаемость – это новый демографический вызов [1, 2].

Указанные тенденции стимулировали активную разработку новой концепции старости силами учёных различных дисциплин – социологов и медиков, экономистов, политологов и правоведов, культурологов и историков. Прикладным результатом этих усилий стала необходимость формирования обновлённой системы социальной защиты старшего поколения.

Муниципальная библиотека играет ключевую роль в социальной интеграции пожилых людей: обеспечивает доступ к информации и культурным ресурсам, помогает осваивать цифровые технологии и организует общение. Это способствует поддержанию их социальной активности и качества жизни.

Проблему информационно-просветительской поддержки граждан «третьего возраста» в 2025 году рассмотрела в теоретическом аспекте в рамках обучения по специальности «Библиотечно-информационная деятельность» в ГБПОУ ДНР «Донецкий колледж культуры и искусств». В выпускной

квалификационной работе на тему «Пожилой человек в мире новых возможностей: информационно-просветительская поддержка муниципальными библиотеками граждан третьего возраста» (научный руководитель – Костычева И.А.) особое внимание было уделено изучению опыта и направлений информационно-просветительской работы с пожилыми людьми на примере в Библиотеки им. Г.Х. Андерсена МБУК «ЦБС» АГО Мариуполя ДНР (далее - Библиотека).

В апреле-мае 2025 года в нашей Библиотеке было проведено анкетирование среди читателей «третьего возраста», которое проводилось с использованием нескольких каналов: очно – в читальном зале и во время мероприятий для пожилых людей (с помощью библиотекаря); через партнёров – МБУ «Территориальный центр социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Жовтневого района города Мариуполя»; онлайн – с помощью Яндекс-Формы (при содействии библиотекаря); а также методом интервьюирования, когда библиотекарь задавал вопросы и фиксировал ответы, что оказалось особенно полезным для читателей, испытывающих затруднения с самостоятельным заполнением анкет.

В анкетировании приняли участие 338 пользователей, среди которых практически поровну женщин (50,3%) и мужчин (49,7%). Почти половина опрошенных (49%) пришли в библиотеку по рекомендации и посещают её дважды в месяц. Анализ читательских предпочтений показал, что наибольшей популярностью у читателей «третьего возраста» пользуется классическая художественная и историческая литература (35,1%), детективы и женские романы (24%), справочная литература (17,6%), а также фантастика и фэнтези (13,5%) и периодические издания (9,8%). Высокий спрос на курсы компьютерной грамотности отмечен у 60% респондентов. Кроме того, 51,3% респондентов подтвердили желание активно участвовать в библиотечной жизни – посещать выставки, общаться с библиотекарями и другими читателями.

Руководствуясь полученными в ходе анкетирования читателей Библиотеки данными, было принято решение о создании клуба для читателей «третьего возраста». В рамках подготовки к реализации проекта был тщательно изучен опыт работы аналогичных клубов в библиотеках Российской Федерации, что позволило выявить наиболее эффективные формы и методы культурно-просветительской работы с пожилыми людьми: тематические встречи, творческие мастерские, лекции с элементами интерактивности, музыкальные гостиные и интерактивные экскурсии.

В практической части выпускной квалификационной работы были разработаны необходимые организационно-методические материалы: устав

клуба, подробный план работы на календарный год, сценарии отдельных мероприятий. Основной акцент сделан на интеграции информационно-просветительских и досуговых форматов – ранее разрозненные активности Библиотеки объединены в систематический цикл, нацеленный на потребности целевой аудитории.

Все наработки, созданные в рамках ВКР, успешно внедрены в практику.

В январе 2026 года был официально создан литературно-музыкальный клуб «Гавань вдохновения» (фото 1). Это название было выбрано неслучайно: «гавань» символизирует безопасное и уютное убежище, а «вдохновение» отражает творческую направленность и стремление к саморазвитию, столь важные для активного долголетия. Клуб призван способствовать социальной интеграции пожилых людей, развитию их творческих способностей и расширению круга общения через совместные мероприятия, литературные встречи и музыкальные программы.

Фото 1 – Литературно-музыкальный клуб «Гавань вдохновения»

На начало 2026 года в Библиотеке обслуживаются 3207 пользователей, из них 1267 человек (39%) – это читатели «золотого возраста».

Главная задача Библиотеки состоит в том, чтобы помочь людям пожилого возраста рационально использовать свободное время.

Библиотека делает акцент на индивидуальном подходе, т.е. двустороннем взаимодействии библиотекаря и пожилого читателя, помогающем преодолевать эмоциональный дискомфорт, особенно у одиноких. В ходе индивидуальных бесед библиотекарь выясняет интересы читателя и подбирает рекомендации – книги, статьи и другие материалы, соответствующие его запросам, помогая сориентироваться в информационном пространстве и расширить кругозор. Для

читателей с ограниченными возможностями организовано книгоношество, т.е. литература доставляется на дом с учётом их пожеланий.

Библиотека информирует пенсионеров по актуальным темам (право, медицина, садоводство и др.) и помогает в вопросах социального обеспечения через тематические мероприятия с представителями Пенсионного фонда, соцзащиты и других организаций.

Как общедоступный информационный центр, Библиотека обучает пожилых основам компьютерной грамотности. Это помогает им адаптироваться к меняющимся условиям жизни и пользоваться современными сервисами, например, записываться к врачу или общаться с близкими онлайн.

Значительное внимание уделяется организации культурного досуга. Разнообразные форматы мероприятий позволяют удовлетворить широкий спектр интересов и создать комфортную среду для общения и получения новых знаний. К числу таких форматов относятся тематические кинопоказы ретро-фильмов. Демонстрация картин с участием любимых актёров вызывает у зрителей ностальгические чувства и живой отклик (фото 2).

Фото 2 – «Гавань вдохновения»: заседания клуба

При подборе репертуара учитывается предпочтения аудитории. Литературно-музыкальные гостиные, которые сочетают чтения стихотворений и прозы с музыкальными номерами создаёт особую атмосферу и позволяет глубже прочувствовать произведения искусства.

На Днях информации «К нам приехали Новинки» презентуются новые книги с кратким рассказом о содержании и авторах, а также обсуждение причин, по которым эти произведения стоит прочитать. Обмен мнениями между читателями делает мероприятие более интерактивным и информативным (фото 3)

Фото 3 – «К нам приехали Новинки»

Мастер-классы – это обучение новым навыкам, например, рукоделию и рисованию, помогает пожилым людям развивать творческие способности, чувствовать себя увереннее и реализовывать свой потенциал (фото 4). Встречи поколений. Регулярно организуются творческие мероприятия (фото 5) и совместные мероприятия с младшим поколением (фото 6). Это способствует не только социальной интеграции пожилых людей, но и реализует важное направление работы библиотеки – патриотическое воспитание молодёжи, особенно в рамках мероприятий, посвящённых Великой Победе и Освобождению Донбасса.

Фото 4 – Мастер-класс

Фото 5 – Ретро-фестиваль новогодних песен XX в.

Фото 6 – «Фестиваль частушек!»

Перечисленные формы работы – литературные дискуссии, посиделки, чаепития, фольклорные мероприятия, викторины, обсуждения фильмов, праздничные концерты и другие – способствуют: приобщению к культуре и искусству, эмоциональной поддержке, развитию творческого потенциала, поддержанию когнитивных функций и укреплению социальных связей.

В статье подведены итоги первого года работы клуба «Гавань вдохновения», который доказал свою востребованность. Анализ первых результатов выявил рост числа участников, повышение вовлечённости читателей третьего, а еще называют «серебряного» или «золотого» возраста и укрепление межпоколенческих связей. Эти достижения подчёркивают социальную значимость проекта и служат стимулом для его дальнейшего развития.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской Федерации до 2036 года: распоряжение Правительства РФ: от 15.03.2025 №615-р. – URL: https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-15032025-n-615-r-ob-utverzhdenii/ (дата обращения: 18.03.2025). – Текст: электронный.

2. Аникеева, О.А. Третий возраст: новая системность социальной защиты / О.А. Аникеева. – Текст : электронный. // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2023. – №2. – С.168-175. – URL: https://www.econorus.org/repec/journl/2023-59-168-175r.pdf (дата обращения: 10.04.2026).

3. Селецкая, Н.А. Пожилой человек в мире новых возможностей: информационно-просветительская поддержка муниципальными библиотеками граждан третьего возраста: Выпускная квалификационная работа по специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность / Селецкая Н.А.; науч. руководитель Костычева И.А.; ГБПОУ ДНР «Донецкий колледж культуры и искусств». – Донецк, 2025. – 78с. – Текст: рукописный.

УДК 008:004.9

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Серяченко Наталья Александровна,
преподаватель информационных технологий
высшая квалификационная категория,
ОБОЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБПОУ «КУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»,
г. Обоянь

В последние годы в России идёт лавинообразный рост объёмов электронной информации. Российские библиотеки, музеи, архивы, учреждения науки и образования накопили и продолжают накапливать очень значительные объёмы электронной информации, для долговременного сохранения которой необходимо прилагать специальные усилия, иначе она будет безвозвратно утеряна для будущих поколений.

В современном мире, где цифровые технологии проникают во все сферы жизни, вопрос сохранения культурного наследия приобретает особое значение. Сперва, требует глубокого осмысления то, что такое культурное наследие и что следует оцифровывать для будущих поколений.

Традиционно под культурным наследием понимают памятники культуры, произведения искусства, книги и другие культурные ценности, наделенные общественной значимостью. Электронные архивы, виртуальные музеи и онлайн-библиотеки становятся не просто удобным инструментом, а необходимостью для будущих поколений.

Почему это важно?

Культурное наследие – это не только памятники архитектуры или произведения искусства, но и рукописи, фотографии, аудиозаписи, фильмы, традиции и языки. Всё это формирует идентичность народа и связывает поколения. Однако физические носители подвержены старению, разрушению и утрате.

Проблема сохранения электронной информации и обеспечения доступа к ней является одним из серьёзных вызовов бурно меняющейся информационной среды, так как объемы информации, существующей в электронном виде, уже значительно превысили объемы информации на традиционных и аналоговых носителях.

Речь идёт как об электронной информации, порожденной самими учреждениями культуры в результате оцифровки своих фондов, создания баз данных и каталогов, подготовки электронных изданий и др., так и о чисто виртуальной информации, зарождающейся и существующей только в Интернете.

Точно так же, как книги и картины, газеты и произведения декоративно-прикладного искусства, фотографии и кинофильмы, документальное наследие, – электронные информационные ресурсы необходимо постоянно поддерживать в актуальном состоянии и сохранять для будущих поколений.

Целью сохранения электронной информации является обеспечение долговременной (или вечной) доступности цифровых материалов, с сохранением всех смысловых и функциональных характеристик исходных материалов, возможностей поиска, презентации и интерпретации для последующего доступа и использования.

Электронное сохранение культурного наследия обеспечивает:

- долговечность – цифровые копии не подвержены физическому износу;
- доступность – пользователи из любой точки мира могут ознакомиться с культурными ценностями;
- популяризацию – электронные коллекции способствуют росту интереса к истории и искусству;
- образовательный потенциал – электронные архивы активно используются в учебных и научных целях.

Без специальных усилий по сохранению цифрового культурного наследия, объём и разнообразие которого постоянно увеличиваются, оно будет неизбежно и довольно быстро утрачено.

С резким увеличением объёмов электронных информационных ресурсов возникли серьёзные проблемы нового качества, которые необходимо учитывать при принятии решений о создании цифровых массивов данных. Речь идет о задачах архивирования и сохранности документов в цифровых библиотеках нового поколения.

Перед всем миром и перед Россией возникла новая проблема. Помимо традиционной информации необходимо сохранять:

- электронную информацию на аналоговых носителях;
- электронную информацию, полученную в результате оцифровки с аналоговых носителей;
- информацию, рождённую в электронном виде и существующую только в Интернете;

- а в некоторых случаях и программное обеспечение и аппаратуру.

Традиционные носители информации разрушаются постепенно, и это даёт время на то, чтобы провести консервацию и реставрацию. Электронная информация исчезает мгновенно (например, при отключении электричества или поломке носителя), и чаще всего восстановить её уже невозможно. Поэтому, оценив риски и возможные потери, необходимо принимать превентивные меры по сохранению информации.

В число факторов, в результате действия которых электронные информационные ресурсы (в том числе имеющие непреходящую ценность) могут быть безвозвратно утеряны для будущих поколений, входят:

- ликвидация учреждения или прекращение финансирования, необходимого для поддержки цифровых информационных ресурсов;
- локальные катастрофы (отключение электричества, пожар, наводнение, поломка носителя, действие вирусов и пр.);
- физическое старение носителей;
- затруднение доступа к информации из-за того, что её невозможно разыскать;
- моральное старение техники и технологий в связи с изобретением новых технических и технологических платформ;
- отсутствие регламентов сохранения;
- несоблюдение режимов регулярного копирования и оперативного сохранения;
- отсутствие техники и помещений, необходимых для оперативного сохранения;
- отсутствие квалифицированных специалистов;
- невозможность провести своевременную миграцию на новые технологии.

Основная причина возможной утраты электронной информации, а часто и реальных потерь состоит в том, что отсутствует осознание проблемы на всех уровнях. Как следствие, не обеспечиваются должная организация процессов сохранения электронной информации на всех этапах её жизненного цикла и наличие критической массы взаимозаменяемых специалистов, способных реализовать эти процессы.

Когда оригинал разрушен, цифровая копия становится единственным источником уникальной информации и может приобрести статус оригинала. Поэтому особое значение имеет высокое качество оцифровки, которое могут обеспечить только квалифицированные аудио- и видеоинженеры.

Преобразование документов из аналогового формата в цифровой может вызывать потери некоторых характеристик оригинала. Процесс оцифровки, используемые технологии и параметры необходимо тщательно документировать, а цифровую копию снабжать метаданными.

Оцифровка позволяет:

- сохранить уникальные материалы для потомков;
- обеспечить доступ к ним из любой точки мира;
- защитить оригиналы от повреждений при частом использовании;
- объединить разрозненные коллекции в единое информационное пространство.

Сохранение цифровой информации требует постоянных усилий и дополнительных значительных финансовых вложений.

Хранители комплектуют далеко не все типы электронной информации, имеющей социально-культурное значение, часто не могут обеспечить сохранность электронных информационных ресурсов, не несут ответственности за их утрату.

Сохранение и обеспечение доступа к электронным объектам и системам необходимо подразделять на:

- оперативное, т.е. сохранение цифровой информации в процессе её создания и использования (в исходных форматах);
- долговременное, т.е. переход (миграция) на новые единые форматы и технологические платформы с сохранением всех возможностей поиска и доступа сохранение электронной информации.

Прогрессивными методами обеспечения сохранения цифровых объектов являются:

- обновление – копирование на такой же носитель;
- репликация – создание одной или нескольких полных копий (клонов) цифровых материалов;
- эмуляция – создание образа исходного материала на другом носителе с сохранением всех функциональных характеристик;
- инкапсуляция – методика группировки, помещения в «капсулу», цифрового объекта вместе со всем тем, что необходимо для обеспечения доступа к объекту;
- миграция – перенос исходного цифрового материала в новое технологическое окружение;
- веб-архивирование – архивирование определенного сегмента сети с помощью программ-роботов.

Комплекс необходимых организационных мероприятий по сохранению электронной информации должен предусматривать:

- планирование мероприятий по сохранению электронной информации;
- определение ответственных за сохранение электронной информации;
- разработку и внедрение регламентов сохранения и действий в нештатных ситуациях;
- административный контроль исполнения методик и регламентов;

наличие отдельных помещений.

Долговременное сохранение электронной информации должно предусматривать создание специальных хранилищ или отдельных помещений, обеспечивающих:

- охрану, охранную и противопожарную сигнализацию, современные технические средства пожаротушения;
- надёжное электроснабжение;
- ограниченный доступ персонала в соответствии со служебными обязанностями;
- необходимые физические и климатические условия хранения;
- техническое оборудование и программное обеспечение для организации технологического цикла (сохранение, доступ, перезапись в единых форматах и пр.);
- наличие квалифицированного персонала;
- наличие проектной документации (проектный подход).

Сохранение электронных материалов требует гораздо больших непрерывных усилий, времени, денег, чем сохранение и реставрация традиционных носителей, и проблемы сохранения носят принципиально другой характер. До сих пор можно прочитать документы, созданные несколько тысячелетий тому назад, но цифровые объекты, созданные всего десять лет назад, находятся под угрозой полного исчезновения, и в результате может наступить электронный «тёмный век» [1, с. 24].

Итак, с уверенностью можно сказать, что современная цивилизация осознала величайший потенциал культурного наследия и необходимость его сбережения.

Сохранение культурного наследия в электронном виде – это вклад в будущее. Благодаря цифровым технологиям мы можем передать бесценные знания и традиции следующим поколениям, сделать культуру доступной для всех и укрепить связь времён.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Берестова, Т. Ф. Информационное пространство библиотеки : научно-методическое пособие / Т. Ф. Берестова. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2010. – 240 с. – Текст : непосредственный.

2. Ржевская, Е. Формирование информационной среды / Е. Ржевская. – Текст : непосредственный // Библиотечное дело. – 2023. – № 1. – С. 41-42.

3. Сердечная, Н. Виртуальные помощники горожан / Н. Сердечная. – Текст : непосредственный // Библиополе. – 2021. – №11. – С. 2-4.

4. Предоставление услуг с использованием мультимедийных электронных ресурсов . – URL: http://www.publiclibrary.ru. (дата обращения : 19.04.2026). – Текст : электронный.

1.6. СОХРАНЕНИЕ И АКТУАЛИЗАЦИЯ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 792.8

СЦЕНАРИЙ ТЕМАТИЧЕСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ «КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК» КАК СРЕДСТВО АКТУАЛИЗАЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ

Вырва Валерия Александровна,
преподаватель
МАУ ДО «ДХШ «Ровесники»
г. Благовещенск

В современном образовательном пространстве особую значимость приобретает сохранение и актуализация хореографического наследия. Народный танец выступает не только как форма сценического искусства, но и как важный источник знаний о традициях, истории и культуре народа [1, с.2]. В этой связи актуальным становится использование таких форм работы, которые позволяют в доступной и наглядной форме приобщать обучающихся к народной культуре, формируя интерес к традициям и осознанное отношение к сценическому искусству.

В практике работы хореографического ансамбля реализуется воспитательный проект В.В. Белоглазова «Клуб Почемучек», представляющий собой цикл познавательных мероприятий. Мероприятия проекта носят открытый характер: в них принимают участие обучающиеся ансамбля и их родители, что способствует созданию единого образовательного пространства и совместному освоению культурного материала.

Особенностью проекта является активное включение обучающихся в процесс подготовки. Дети принимают участие в подборе материалов, изучении информации, подготовке выступлений, что повышает их заинтересованность и способствует более глубокому усвоению содержания.

Одно из мероприятий проекта было посвящено народному костюму как важной составляющей хореографического образа. Обращение к данной теме обусловлено тем, что костюм в народном танце отражает не только внешний облик, но и культурные, исторические и региональные особенности. Через костюм раскрывается связь между образом, движением и традицией.

В ходе мероприятия были представлены костюмы, относящиеся к различным регионам России: центральные губернии, Тульская и Рязанская губернии, южные губернии, в частности Воронежская, Курская губерния, традиции некрасовских казаков и казачества, а также праздничные народные образы. Таким образом, через знакомство с костюмом обучающиеся получают представление о географии традиций, особенностях быта и культурных различиях регионов России.

Формат мероприятия предполагал демонстрацию костюмов обучающимися и исполнение фрагментов танцев, сопровождаемых пояснениями ведущих и визуальным материалом. Такой подход позволил представить костюм как часть сценического действия, непосредственно связанную с движением и хореографическим образом.

Мероприятие было выстроено как последовательное знакомство с образами народного костюма, объединённое логикой «путешествия» по регионам России и сопровождаемое историческими пояснениями. В рамках данной статьи приводится фрагмент сценария мероприятия, отражающий структуру и содержание работы с обучающимися.

Сценарий «КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК»

Музыка. Фонограмма «Заставка»

На сцене сундук, стойка с костюмами.

Рядом сидит Мастерица, вышивает.

М: Здравствуйте, ребята. Меня называют мастерицей костюмов. Но на самом деле я – хранитель истории. В моей костюмерной нет случайных вещей. Здесь не придумывают костюмы просто «для красоты». Каждый из них основан на реальной народной одежде, которую носили люди в разные времена и в разных регионах России.

М: Каждый раз, выходя на сцену, вы надеваете не просто сценический костюм, а историю своего народа. Каждый узор, каждая лента, каждый головной убор и даже обувь имели смысл и своё назначение.

Мастерица встаёт, выходит на центр.

М: Сегодня я предлагаю вам отправиться в путешествие во времени и узнать, какие тайны скрывают ваши костюмы. А помогут мне в этом мои подмастерья.

Выходят подмастерья. Все садятся за стол

ЛАПТИ

М: Наше путешествие во времени начинается с костюма, который был основой повседневной крестьянской одежды Европейской России XVIII–XIX веков.

Фонограмма «Лапти»

Выходят (показ костюмов)

Уходят

В1: Его главная особенность – лапти. Это обувь, которую плели из коры деревьев, чаще всего из липы. Их носили и дети, и взрослые, мужчины и женщины. В них ходили и на работу, и на праздники, потому что другой обуви у многих крестьян просто не было.

В2: Женский костюм был основан на сарафанном комплексе, характерном для центральных губерний России. В его основе – белая рубаха с вышивкой и яркий красный сарафан. Красный цвет в народной традиции означал «красивый», праздничный и торжественный, поэтому его часто использовали в нарядной одежде.

В2: В праздничный девичий костюм, кроме сарафана и головного убора, входили епанечки или коротёны. Это были короткие кофточки на лямках, похожие на маленькие сарафаны, которые надевались поверх основного платья.

В1: Девичий головной убор напоминал праздничные головные уборы Тульской губернии конца XVIII - начала XIX века. Важной частью украшения были гуски – украшения в виде шариков из пуха домашних гусей или диких уток.

В2: Они были распространены в южных губерниях Европейской России, а само название особенно часто встречалось в Рязанской губернии. Гуски считались праздничным украшением. Их носили девочки с семи лет, девушки и молодые замужние женщины.

В1: Мальчишеский костюм строился так же просто и продуманно, как и весь народный быт. Его основой была рубаха и порты (штаны) – без рубахи не обходился ни крестьянин, ни горожанин, ни князь.

В1: Праздничные рубахи украшали цветной вышивкой, и делали это не просто для красоты. Каждый узор имел значение.

В1: Нагрудные узоры – передцы, расположенные вдоль разреза на груди, считались оберегами. По народным представлениям, они защищали сердце и лёгкие. Наплечные узоры охраняли руки, а узоры по подолу не давали злым силам «пробраться снизу» [3,4].

БАРЫНЯ

М: Наше путешествие продолжается. Мы делаем шаг вперёд – в южные губернии России, в конец XIX - начало XX века.

М: Перед нами – праздничная жизнь деревни. Ярмарки, свадьбы, народные гулянья. И именно здесь рождается образ, который невозможно не заметить. Это – «Барыня».

Фонограмма «Барыня»

Выходят (показ костюмов)

Уходят

В2: Костюм танца «Барыня» основан на праздничной и свадебной одежде южных губерний России, прежде всего Воронежской губернии конца XIX - начала XX века.

В2: Женский образ вдохновлён понёвным комплексом – более древним типом русского костюма. Его основой была широкая рубаха, которую носили и взрослые, и дети на протяжении всей жизни.

В2: Рубаху украшали вышивкой по вороту, рукавам и подолу и обязательно подпоясывали. Поверх рубахи надевалась понёва – многослойная юбка. Орнаменты костюма строятся на традиционных геометрических узорах южных губерний и выполняются в чёрно-красно-белой гамме.

В1: Мужской костюм также основан на праздничной и свадебной одежде Воронежской губернии начала XX века. Длинная рубаха прямого кроя украшалась вышивкой и подпоясывалась тканым поясом. Редкой и характерной деталью у мужчин были нагрудные украшения.

В1: Нагрудные украшения основаны на южнорусских ожерельях и подвесках и служили признаком праздничного и свадебного наряда. Головной убор вдохновлён традиционными женскими головными уборами Воронежской губернии, в том числе сорокой. Такие уборы имели жёсткую форму и надевались только по большим праздникам и на свадьбы [2,3].

М: Вот и подошло к концу наше путешествие во времени. Сегодня мы заглянули в разные уголки России, увидели, как жили люди, во что они одевались. Народный костюм – это не выдумка и не фантазия. Это живая память. Это история, которую можно не только прочитать, но и надеть, выйти с ней на сцену и передать дальше.

М: На этом наше путешествие сегодня заканчивается. Но мы не прощаемся, а говорим – до новых встреч.

Мастерица закрывает сундук

Песня «Ровесники»

Проведение мероприятия показало эффективность выбранной формы работы в процессе приобщения обучающихся к народной культуре и хореографическому наследию. Также удалось повысить интерес детей к народному танцу, расширить их представления о традиционном костюме и региональных особенностях народной одежды, а также сформировать понимание связи между костюмом, сценическим образом и танцевальной традицией.

Данное мероприятие стало одним из этапов работы в рамках проекта «Клуб Почемучек». В дальнейшем планируется продолжение обращения к теме народного костюма в последующих мероприятиях с целью более полного раскрытия данного направления. В репертуаре ансамбля имеется значительное количество костюмов, которые требуют отдельного рассмотрения. Постепенное расширение тематики позволит углубить знания обучающихся и сформировать более целостное представление о хореографическом наследии.

Таким образом, представленное мероприятие демонстрирует эффективность использования познавательных и практико-ориентированных форм работы в процессе приобщения обучающихся к народной культуре. Через демонстрацию костюмов и их связь с танцевальными образами обучающиеся получают возможность осмыслить традиции, увидеть их в движении и почувствовать их значимость [5, с.4]. Реализация подобных мероприятий в рамках воспитательных проектов способствует сохранению культурного наследия, развитию интереса к народному искусству и формированию ценностного отношения к традициям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Буксикова, О. Б. Русский народный танец как средство творческого развития детей младшего школьного возраста / О. Б. Буксикова, О.С. Андрющенко. – Текст : электронный // Система ценностей современного общества. – 2015. – № 42. – С. 34-37. - Электрон. копия доступна на сайте журнала. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n/russkiy-narodnyy-tanets-kak-sredstvo-tvorcheskogo-razvitiya-detey-mladshego-shkolnogo-vozrasta (дата обращения: 08.04.2026).

2. Горожанина, С. В. Русский народный свадебный костюм / С. В. Горожанина. – Москва : Искусство, 1981. – 256 с. – Текст : непосредственный.

3. Дорофеев, Ю. Русский праздничный народный костюм : знакомство детей с русской национальной культурой, фольклором, традициями и обычаями

/ ред.-сост. Ю. Дорофеев ; худож. О. Птушкина. – Москва : Мозаика-Синтез, 2000. – 16 с. – Текст : непосредственный.

4. Моисеенко, Е. Ю. Русский народный костюм / Е. Ю. Моисеенко. – Санкт-Петербург : Арка, 2016. – 256 с. – Текст : непосредственный.

5. Народный танец как средство эстетического воспитания младших школьников : отчёт по научно-исследовательской работе. – Текст : электронный // nsportal.ru : сайт. – URL: https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2014/12/12/otchyot-po-nauchno-issledovatelskoy-rabote-na (дата обращения: 08.04.2026).

УДК 792.8

ВОКАЛЬНО-ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНСАМБЛЬ «ВЕСЕЛАЯ СЛОБОДА» КАК СРЕДСТВО СОХРАНЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТУДЕНТОВ ОРЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

Гвоздева Наталья Анатольевна,
«Почётный работник среднего профессионального образования Российской Федерации»,
преподаватель общественных дисциплин,
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

Выбор профессии – это очень сложный и ответственный шаг, наступающий в жизни каждого человека. Одних привлекают технические профессии, других влечет естествознание, третьи не могут представить себя без языкознания, а для кого-то смыслом жизни становится творчество во всех его проявлениях.

В современном обществе возрастает роль творческих профессий. Все более востребованными становятся профессии актеров, дизайнеров, модельеров, а также музыкантов и хореографов. Из года в год растет количество студий, центров, кружков по приобщению молодого поколения к искусству танца, поэтому вопрос организации деятельности хореографического коллектива является актуальным и в настоящее время.

Творческий коллектив – это первичная группа людей, объединенных общими целями и задачами, в которой реализуется совокупность педагогической и художественно-исполнительской деятельности. Главной задачей любого творческого коллектива является практическое овладение системой выразительных средств. Хореографический коллектив при учебном заведении культуры и искусства является органическим продолжением учебного процесса. Самым главным и первоочередным условием для создания творческого коллектива в учебном заведении является наличие организатора, идейного лидера, сильной творческой личности – художественного

руководителя, который будет определять идейно-эстетическое направление всей художественной жизни коллектива.

В 1995 году такая личность стала организатором вокально-хореографического ансамбля «Веселая слобода» в Орловском областном колледже культуры и искусств. Виктор Шламов, заслуженный работник культуры РФ, профессиональный хореограф, начал свою педагогическую деятельность в нашем учреждении с создания творческого коллектива – вокально-хореографического ансамбля «Веселая слобода».

«Веселая слобода» … Что-то удалое и бесшабашное и в то же время величавое и раздольное, исконно русское, уводящее к истокам доброй старины, слышится в этих словах. Так называется один из старинных уголков города Орла, такое название получил вокально-хореографический ансамбль колледжа.

Балетмейстером танцевальной группы стал М. Лазаренко, выпускник Орловского института культуры, ученик В. Шламова. Затем репетитором-хореографом стала А. Гламаздо, талантливый педагог, выпускница хореографического училища (г. Ташкент), хормейстером А. Лощенко, заслуженный работник культуры РФ.

Особой изюминкой ансамбля стало музыкальное сопровождение – живая музыка, исполняемая педагогами-профессионалами под руководством В. Воронцова, заслуженного работника культуры РФ. В составе оркестровой группы: В. Петров, заслуженный работник культуры РФ, баян; А. Сомов, заслуженный работник культуры РФ, балалайка; А. Антонов, заслуженный работник культуры РФ, фольклорные инструменты; А. Щекотихин – контрабас, В. Коннов – ударные инструменты; Ю. Хюсеин – домра.

Становлению и успеху ансамбля «Веселая слобода» способствовало плодотворное сотрудничество молодости в лице студентов и опыта в лице преподавателей колледжа культуры и искусств. Участниками ансамбля становились лучшие студенты хореографической и народно-хоровой специализаций, лауреаты всероссийских и региональных конкурсов и фестивалей.

За 30 лет своего существования ансамбль прошел огромный путь. Нет ни одного уголка Орловской области, ни одной концертной площадки города Орла, где бы не выступал творческий коллектив. Вокально-хореографический ансамбль хорошо известен и за пределами региона: Курск, Брянск, Воронеж, Смоленск, Тула, Чебоксары, Владикавказ. География гастролей ансамбля весьма обширна: Швеция, Словакия, Белоруссия, Турция, Италия, Румыния, Болгария. Ансамбль пропагандирует русское национальное искусство. «Рады

мы вас видеть, дорогие наши, русское спасибо вам от сердца скажем!» - этими словами из вокально-хореографической композиции «Орловская здравица» начиналось каждое выступление ансамбля. Молодежная русская пляска «Веселая завертуха», лирическая «Горница», удалой «Казачий пляс», веселые «Озорницы», шуточная хореографическая картинка «На птичьем дворе», композиция «Во городе Орле» и многое другое – построены на песенном и музыкальном фольклоре Орловщины. В каждом номере – удаль, красота и молодость.

Свобода исполнения в учебном классе и на сцене – это далеко не одно и то же. Атмосфера сцены, танцевальный ансамбль, оркестр, костюм, реакция зрителя совершенно по-другому воздействует на исполнителя. Концертное выступление – один из ответственных моментов в жизни творческого коллектива. Оно является качественным показателем всей организационной, учебно-творческой, воспитательной работы художественного руководителя и самих участников коллектива. По выступлению судят о сильных и слабых сторонах их деятельности, об умении собраться, о творческом почерке, самобытности и оригинальности ансамбля. Ансамбль «Веселая слобода» – лауреат и дипломант многочисленных фестивалей и конкурсов международного, всероссийского и регионального уровней.

Особой страницей в истории коллектива является участие в Культурной Олимпиаде в рамках Олимпиады в городе Сочи в феврале 2014 года, где ансамбль достойно представлял культуру Орловской области. Это высокая оценка творческих достижений коллектива. В 2019 году вокально-хореографическому ансамблю «Веселая слобода» было присвоено звание «Народный любительский коллектив».

Время вносит свои коррективы. В настоящее время художественным руководителем коллектива является И.С. Чекулаев, выпускник колледжа, бывший солист ансамбля, профессиональный хореограф. Балетмейстером стала Н. П. Дунаевская, «Заслуженный работник культуры Российской Федерации». Они истинные хранители и продолжатели дела и традиций, заложенных 30 лет назад. Молодые участники ансамбля в лице студентов колледжа приобретают здесь опыт творческой работы, концертной деятельности. Многие из них остаются в профессии, работают в профессиональных ансамблях, создают свои творческие коллективы, но всегда с любовью и благодарностью вспоминают свою творческую жизнь в вокально-хореографическом ансамбле «Веселая слобода» Орловского областного колледжа культуры и искусств.

УДК 792.8

КРОСС – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ УРОКА СОВРЕМЕНОГО ТАНЦА

Кириленко Светлана Владимировна,
преподаватель современного танца,
первая квалификационная категория
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Любая хореография комплексно воздействует на тело танцора, дает физическое и эстетическое развитие, формирует правильную осанку, развивает координацию, выносливость, воспитывает эстетический вкус.

Современный танец также развивает танцевальность, позволяет приобрести манеру и стиль различных направлений. Целью современного танца, помимо технического овладения элементами, является выражение индивидуальности, внутренних настроений и чувств исполнителя. Это довольно свободный танец, не имеющий строгих стандартов. Каждый педагог имеет право на поиск своих педагогических приемов и методов. Сравнивая методы различных педагогов, совершенно четко можно выделить следующие разделы урока, которые использует каждый педагог:

1) разогрев;
2) изоляция;
3) упражнения для позвоночника;
4) работа в уровнях;
5) кроссовые передвижения;
6) танцевальные комбинации или импровизация.

Кросс – это наиболее импровизированная часть урока, каждый педагог задает те или иные шаги, вращения и прыжки, которые считает необходимыми на данный момент. Это зависит от поставленных задач урока, от необходимости проработки нужных упражнений и движений.

Так как кросс – это передвижения в пространстве, эта часть урока учит ориентации в танцевальном пространстве, умению исполнять движения с перемещением, в заданном рисунке, развивает координацию, выносливость, силу мышц.

Обычно кросс исполняется по диагонали, в колоннах или линиях, может исполняться и по кругу. В зависимости от поставленных задач урока, кросс

может исполняться в различных стилях, в различной манере современного танца. Например, с добавлением фольклорной окраски в движения, с элементами афроджаза, бродвейского джаза, латиноамериканских шагов и вращений, с переходом из уровня в уровень (то есть, используя различные перекаты на полу) и т.д.

Все элементы кросса изучаются первоначально в «чистом виде». Затем постепенно добавляется работа разных центров тела: например, шаги с поворотами головы, с «шейком» плечами, с качанием бедрами, свинговыми раскачиваниями рук и т.д.

Существует большое разнообразие шагов – от так называемых «примитивных» до сложных переступаний. Все шаги могут исполняться на полной стопе, на полупальцах, на плие, со сменой ракурса, уровня, с ускорением или замедлением. Одной из разновидностей комбинированных шагов является «триплет» - 2 шага на высоких полупальцах, третий шаг с pas tombe в demi-plie. Может исполняться с различным положением корпуса и рук. Может исполняться по направлению шагов вперед, назад, а также с шагами в сторону. Еще один вариант комбинированного шага – так называемое «джазовое pas de bourree». Этот шаг может быть самостоятельным движением, быть связующим движением или являться preparation к tour. Шаги также проучиваются сначала в «чистом виде», затем усложняются. Пример усложнения джазового pas de bourree:

- в «чистом виде»;
- с «твистом» корпуса;
- с перегибом корпуса;
- с ускорением темпа (например, в 2 раза быстрее);
- с работой головы, плеч, бедер;
- с «contraction» (en dehors и tn dedans);
- с en tournant на ¼ и ½ круга;
- с туром или 2 турами;
- с прыжком;
- танцевальный вариант.

В основном все шаги в современном танце исполняются по параллельной (невыворотной) позиции ног, за редким исключением.

Вращения в современном танце, так же, как и в классическом, могут исполняться на месте и с продвижением. И в тех же направлениях – en dehors и en dedans. Основное отличие вращений в современном танце от классических – здесь не всегда осью вращения служит вытянутый вверх позвоночник.

Основные виды вращений:

- на двух ногах;
- на одной ноге;
- спиральные;
- повороты на различных уровнях;
- лабильные вращения – это вращения с изменением положения тела во время вращения, или с переходом из уровня в уровень. Здесь осью вращения не служит позвоночник (как это принято в стандартных турах). Это так называемые «неустойчивые» повороты, которые заканчиваются либо переходом в нижний уровень в перекат на полу, либо исполнитель после вращения делает несколько шагов для обретения равновесия.

Практически все вращения могут исполняться на высоких полупальцах, на всей стопе (с минимальным отрывом пятки от пола) и в demi plie. Также вращения проучиваются сначала в «чистом виде», в медленном темпе, затем в более сложной координации, в комбинации с другими движениями. Положение рук во время вращений может быть разнообразным, в любой из позиций рук или в заданном положении. Но в любом случае перед вращением руки должны взять форс и дать энергию для вращения, и затем принять нужное положение.

Модерн-джаз танец достаточно широко использует движения исполнителя на полу (в партере). Основные уровни современного танца – стоя, сидя на корточках, стоя на коленях, стоя на «четвереньках», сидя на полу, лежа на полу. Задачи уровней во время уроков многообразны. Техника кроссов на разных уровнях – это различные перекаты во всех направлениях, перемещения в положении лежа, сидя, на корточках, на четвереньках. Быстрый переход из одного уровня в другой – это дополнительная тренировка на силу, выносливость, внимание, координацию.

Необходимо заметить, что современный танец несколько осторожно относится к прыжкам, особенно «большим». Прыжки в современном танце исполняются на месте, с продвижением, в сочетании с шагами и вращениями. Все прыжки условно делятся (как и в классическом танце) на группы:

- с двух ног на две (jump);
- с двух ног на одну;
- с одной ноги на другую (на месте или с продвижением – leap);
- с одной ноги на ту же (на месте или с продвижением – hop).

Сам принцип исполнения многих прыжков основывается на классическом танце, но «трансформируется» в джазовую манеру – исполняется в невыворотных позициях, с расслабленным корпусом, с расслабленной стопой и

т.д. Характерной отличительной особенностью исполнения прыжков в современном танце является исполнение как с акцентом вверх, так и с акцентом вниз (когда вся энергия прыжка направляется в приземление). Еще одной особенностью является то, что во время прыжка позвоночник может быть не вытянут вверх, как этого требует классический танец, а может быть изогнут или наклонен. В современном танце нет четкого разделения на маленькие, средние и большие прыжки, возможно сочетание любых прыжков в единой комбинации.

Часть урока – кросс – сродни allegro урока классического танца, ведь умение двигаться с продвижением – основа любой танцевальной комбинации. В процессе исполнения кроссовых движений танцоры развивают и укрепляют свой суставно-связочный аппарат, эластичность и силу мышц, координацию и выразительность движений, умение «держать» любой рисунок танца, то есть работать в ансамбле. Современный танец является составной частью художественно-эстетического воспитания и образования, способствует формированию и развитию у учащихся необходимых качеств – трудолюбие, целеустремленность, творческая дисциплина, умение работать в коллективе.

УДК 792.8

СИСТЕМА ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ А.Я. ВАГАНОВОЙ

Ледерер Вера Николаевна,
преподаватель классического танца
высшая квалификационная категория
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Агриппина Яковлевна Ваганова (1879-1951) – легенда мирового балета – русская балерина, выдающийся педагог, балетмейстер, благодаря которой вековые традиции императорского русского балета были сохранены и систематизированы в советский период. Ее слава педагога вспыхнула яркой звездой на небосклоне балетного искусства и не затухает сегодня.

Агриппина Ваганова родилась 14 (26) июня 1879 года в Санкт-Петербурге в семье капельдинера Мариинского театра, отставного унтер-офицера Якова Тимофеевича Ваганова. С 1888 года училась в Императорской танцевальной школе у Е.П. Соколовой, А.А. Облакова, Л.И. Иванова, Е.О. Вазем, А.Х. Иогансон, П.А. Гердта. По её окончании в 1897 была принята в кордебалет Мариинского театра. Это было время, когда на сцене прославленного театра творили М. Петипа и Лев Иванов, танцевали великолепные прославленные артисты: непревзойденная А. Павлова, блистательная Т. Карсавина, искрометная М. Кшесинская. Ваганова не могла составить им достойную конкуренцию, так как обладала невыразительными внешними данными: непропорционально большой головой, короткими тяжелыми и мускулистыми ногами, лишенными певучести руками. Кроме этого, отсутствовали физические природные данные, необходимые для балета, что помешало ей быстро сделать карьеру танцовщицы – многие годы она оставалась артисткой кордебалета, не вписавшись до конца ни в одну из выпавших ей эпох. В императорском театре ее не причислили к числу первых балерин театра, но феноменальная техника и отточенный академизм, позволили ей через несколько лет получить статус солистки театра. Агриппине Яковлевной блестяще удавались отдельные сольные вариации, например, в балете Делиба «Коппелия», за что её прозвали «королевой вариаций». До сих пор вариации в гран па балета «Дон Кихот», в па-де-труа теней в «Баядерке», в па-де-труа в «Пахите» (все – на музыку

Л. Минкуса), в картине «Сон Раймонды» в «Раймонде» А.К. Глазунова, вариации в «Коппелии» Л. Делиба, называют «вагановскими». В репертуаре танцовщицы появились и сольные партии в балетах классического репертуара как «Лебединое озеро», «Жизель», «Конек-Горбунок», «Дон Кихот». Медленно и трудно, взбираясь по иерархической балетной пирамиде, Ваганова получила высшее звание балерины только перед самым уходом на пенсию. Позже, анализируя свою трудовую деятельность, Агриппина Яковлевна с горечью будет вспоминать годы на сцене легендарного театра.

В 1915 году, когда Вагановой исполнилось тридцать шесть лет, она получила от дирекции императорского театра приказ о своем выходе на пенсию «за выслугою установленного срока». Сценическая карьера, которая оставила большое разочарование, подошла к концу.

Она пыталась заняться делами, не связанными с балетом, критически сопоставляя и отбирая наиболее близкое себе, и приняла решение заняться педагогической деятельностью – в Петроградском хореографическом училище по собственной системе.

Педагогическая система Вагановой основывалась на понимании и осмысленности хореографических приемов техники классического танца, строгой продуманности постановки корпуса, позиций рук и ног. В дальнейшем «Система Вагановой» сыграла доминирующую роль в развитии балетного искусства XX века. Она стала закономерным продолжением развития традиций русской балетной школы. Многие русские хореографы, педагоги, танцовщики долгие годы направляли свои творческие усилия на совершенствование техники и поиски новых приемов выразительных средств классического танца. К этому же стремились и зарубежные педагоги, работавшие на русской сцене. Постепенно накапливался огромный опыт педагогической науки, который критически осмысливался и систематизировался, и в дальнейшем стал базой новаторской деятельности педагогов классического танца. Эту грандиозную работу продолжила и возглавила Агриппина Яковлевна, первый профессор хореографии и народная артистка РСФСР, педагог Ленинградского государственного хореографического училища, ныне академии русского балета, носящая имя А.Я. Вагановой. Сегодня на ее опыт опираются авторы современных зарубежных учебников классического танца, велика популярность ее педагогической системы в нашей стране. А тогда в двадцатые годы педагогический метод Вагановой формировался в стенах Ленинградского хореографического училища, здесь утверждалась строго проверяемая практикой педагогическая система, позднее ставшая известной всему миру как

система А.Я. Вагановой. Система, решительно отвергавшая излишнюю декоративность, позирование, занимавшая немалое место в хореографии прошлых лет. На смену им пришли эмоциональная выразительность, строгость форм, волевая, энергичная манера исполнения. Безусловно, педагогическая система Вагановой родилась не на пустом месте. Из двух школ, существующих в России, французской и итальянской, бытовавших на русской сцене в конце XIX века, она взяла все самое лучшее. Во французской школе, представителями которой были известные педагоги Н.Г. Легат и П.А. Гердт, П. Иогансон, которые вкладывали в своих учеников традиции «благородного» классического танца она взяла мягкую и грациозную пластику, исключив излишне вычурную декоративную манеру исполнения. Из достоинств итальянской школы, представителем которой был Э. Чекетти, она отметила высокоразвитую технику, исключив неприемлемую для русской школы чрезмерную угловатость пластики и напряженную постановку рук.

Новый метод А.Я. Вагановой отличался поэтической одухотворенностью, «кантиленой» танцевальных движений, богатством и выразительностью пластических оттенков, что характерно для русского танца. Система Вагановой была признана и воспринята не только педагогами Москвы и Ленинграда, но и педагогами других городов, и постепенно, благодаря своим ученицам, распространялась по всей стране. Закрепить новую систему в педагогической практике стало делом всей жизни Агриппины Яковлевны. Отличительной чертой нового метода является строгая продуманность всего учебного процесса, значительная усложненность всех частей урока, целью которых является выработка виртуозной техники классического танца, повышение исполнительского уровня будущих артистов балета. Главным в своем методе Ваганова считала осознанный подход к исполнению каждого движения, осмысленность его назначения. Ученицы ее класса могли не только практически уметь исполнять движения, но и знать правила и методику их исполнения, заранее исключить предвиденные ошибки.

Большое внимание в своем методе А.Я. Ваганова уделяла координации движений, пониманию свободного владения своим телом в танце. Координация движений, считает Ваганова, напрямую связана с правильной постановкой корпуса, которую, по рекомендации Агриппины Яковлевны, необходимо начинать изучать с demi plie из I позиции, что в дальнейшем приведет к выработке aplomba (устойчивому равновесию корпуса), который необходим для исполнения туров и сложных прыжков в allegro. Движения с хорошим

корпусом обеспечивают не только хороший фундамент движения, но и его выразительность и одухотворенность.

Выражение «схваченная спина», начинать движение «из корпуса» относится именно к системе А.Я. Вагановой. Все ее воспитанницы отличались горделивой осанкой, уверенным прыжком и строгостью хореографических линий.

Не менее важной в своей системе Ваганова считает не только работу ног, которые должны быть предельно выворотными, натянутыми, с аккуратной стопой, с сильным крепким носком, по ее мнению «стальным носком», но и работу рук, кисть которой должна была быть узкой, грациозной, «прибранной», без «растопыренных» пальцев. Это были «новые руки» – красивые, сильные и энергичные, которые определяли характер танца. Они не только участвовали в создании образа балерины, но и активно помогали движениям, особенно прыжкам и задавали «форс» во вращениях», который зависел от умения владеть своими руками. Не случайно техника вращения усовершенствована именно А.Я. Вагановой.

Большую работу Агриппина Яковлевна проделала по классификации движений, сгруппировав их по видам и своей направленности, разобрала танцевальные па, позы, термины с методической точки зрения.

Хочется остановиться на некоторых особенностях ведения урока Агриппиной Яковлевной. Ученицы ее класса отмечали невероятную насыщенность уроков, необычайную сложность комбинированных заданий, стремительность музыкальных темпов, большое разнообразие хореографических комбинаций, направленных на выработку силы, выносливости, координации. Если в младших классах она рекомендовала многократный повтор движений для развития эластичности связок, то в старших классах она постоянно меняла урок, каждый раз предлагая новые сочетания движений, которые отличались выдумкой, фантазией движений, разнообразием ритмов, в которых не было никакого повтора. Все движения были продуманы заранее, импровизации на уроке она не признавала. Такой урок требовал от учениц большого внимания, сосредоточенности и в целом повышал их активность и приносил большую пользу. На уроке она была не просто строгой, она была безжалостной. Очень точные, не всегда приятные, порой даже обидные сравнения раздавались на уроках, в остроумии ей нельзя было отказать. Но ей прощали все обиды, резкие сравнения, понимая, что научить так может только Ваганова. Своих учениц она учила упорству, настойчивости и трудолюбию. Хвалила очень редко и скупо, но похвала её

запоминалась на долгие годы. Педагогический метод Агриппины Яковлевны оказал большое влияние и на мужское исполнительство. Похожая манера мужского и женского танца не была случайной, за что Ваганова не раз подвергалась критике.

В 1934 году А.Я. Ваганова выпустила книгу «Основы классического танца», в которой она изложила и систематизировала свой педагогический метод, получив высокую оценку отечественных и зарубежных специалистов в области балета. Предназначена она как молодым начинающим, так и опытным педагогам классического танца. В нашей стране она переиздавалась восемь раз, переведена на многие иностранные языки и является достоянием всего балетного мира.

С 1931 по 1937 год А.Я. Ваганова пробует свои силы на посту художественного руководителя балетной труппы театра имени С.М. Кирова. За этот период она восстановила балеты «Жизель» и «Баядерка», и поставила балеты «Лебединое озеро» и «Эсмеральда» в новой редакции. Пройдя все этапы нелегкого балетного пути, А.Я. Ваганова не стала выдающейся балериной и великим балетмейстером. Ее истинным призванием стала педагогическая наука – учить искусству танца других, делать это понятным и доступным, как никто другой, и в этом она была гениальной.

5 ноября 1951 года Агриппины Яковлевны Вагановой не стало. Во время траурной церемонии звучало адажио из «Лебединого озера» на музыку П.И. Чайковского. В торжественном карауле стояли ее ученицы – Кириллова, Семенова, Зубковская, Дудинская – великое достояние русского балета, такие разные, но объединенные несравненной школой Вагановой. Похоронена она в Некрополе «Литераторские мостки». На ее надгробии изображена девушка в танцевальном платье, держащая в руках раскрытую книгу.

За достижения в балетном искусстве А.Я. Ваганова награждена орденом Трудового Красного Знамени и многими медалями, народная артистка РСФСР (1934). Лауреат Сталинской премии за 1946 год.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Богданов-Березовский, В. М. А. Я. Ваганова. [нар. артистка РСФСР] / В. М. Богданов-Березовский. – Москва; Ленинград : Искусство, 1950. – 110 с. – Текст: непосредственный

2. Ваганова, А. Я. Основы классического танца. Издание 6. Серия «Учебники для вузов. Специальная литература» / А.Я. Ваганова. – СПб.: Издательство «Лань», 2000. – 192 с.

3. Ваганова, А. Я.: Статьи. Воспоминания. Материалы / ред. Н. Д. Волков и Ю. И. Слонимский. – Ленинград, Москва : Искусство. Ленингр. отд-ние, 1958. – 343 с.

4. Вечеслова, Т. М. Я – балерина / послесл. П. Карп. – Ленинград; Москва : Искусство, 1964. – 272 с. – Текст: непосредственный.

6. Громова, Е. В., Педагогическое наследие А. Я. Вагановой как основа формирования профессиональной компетенции педагогов по классическому танцу / Громова Е. В., Шивринская С. Е. – Текст: электронный // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2012. – №4. – Т.1. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicheskoe-nasledie-a-ya-vaganovoy-kak-osnova-formirovaniya-professionalnyh-kompetentsiy-pedagogov-po-klassicheskomu-tantsu/viewer (дата обращения: 18.04.2026).

7. Мельникова, Е. П. Классический танец как процесс развития всестороннего совершенствования участников хореографического коллектива / Мельникова Е. П. – Текст: электронный // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2012. – №2. – Т.2. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/klassicheskiy-tanets-kak-protsess-razvitiya-vsestoronnego-sovershenstvovaniya-uchastnikov-horeograficheskogo-kollektiva-v/viewer (дата обращения: 06.04.2026).

УДК 792.8

ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА РЕПЕРТУАРА КОНЦЕРТМЕЙСТЕРОМ-БАЯНИСТОМ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УРОКА НАРОДНО-СЦЕНИЧЕСКОГО ТАНЦА В УЧРЕЖДЕНИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ляховецкая Дарья Геннадьевна
преподаватель хореографических дисциплин
первая квалификационная категория
Кравченко Владимир Алексеевич
концертмейстер
высшая квалификационная категория
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Создание качественного урока народно-сценического танца – процесс многоступенчатый, который требует совместных усилий преподавателя и концертмейстера. Прежде, чем рассматривать формы творческого тандема педагога и концертмейстера, следует сказать о значении музыки на уроках народно-сценического танца, а также выяснить, что скрывается за термином «концертмейстер народно-сценического танца».

Народный танец и музыка неразрывно сплетены. Музыка задает танцу темп и ритм, формирует его настроение, придает ему особый характер и делает выразительным. Недаром говорят, что музыка – это душа танца.

Для создания комбинаций у станка и на середине зала, этюдов на уроках народно-сценического танца преподавателю необходимо глубоко и точно понимать образную структуру, стилистические особенности и национальную самобытность музыкального материала.

Умение преподавателя и концертмейстера эффективно взаимодействовать друг с другом является ключевым навыком, как для начинающих педагогов, так и для баянистов-концертмейстеров, вступающих на профессиональный путь.

Роль концертмейстера народного танца заключается в создании музыкальной атмосферы для занятий. Он не только аккомпанирует, но и активно сотрудничает с педагогом-хореографом, помогая ученикам раскрыть музыкальность своих движений и перевести звуки в пластику. Это партнерство, где музыка и танец рождаются вместе.

В нашем регионе нет ни одного учебного заведения, которое бы предлагало обучение по специальности «концертмейстерское искусство». Вследствие этого, тонкости и особенности хореографического искусства осваиваются исключительно опытным путем, методом проб и ошибок, в ходе непосредственной исполнительской практики.

Работа концертмейстера-баяниста заключается в тщательном подборе и глубоком освоении музыкального репертуара, который ориентирован на народный танец. Это подразумевает учет хореографических особенностей и возрастных характеристик обучающихся. Музыкальная специфика народной хореографии неразрывна с одновременным изучением основ хореографического искусства, как классического, так и народного танца, с осознанием их взаимосвязей и различий.

Для успешной деятельности концертмейстеру класса народного танца необходимо знать базовую хореографическую лексику и терминологию. Из-за того, что музыкальные термины имеют итальянские корни, а хореографические – французские, понимание терминологии позволяет точно подобрать музыкальное оформление к каждому упражнению.

Концертмейстеру необходимо знать, как то или иное упражнение исполняется, чтобы четко представлять себе его структуру, накладывая на него музыкальное произведение, динамическими оттенками помогать движению. А самое главное – научиться устанавливать соответствие упражнения с музыкальным материалом – уметь ориентироваться в нотном тексте, сопоставляя музыкальный материал с хореографическим движением. Дело в том, что педагог может остановить упражнение в любое время, а также начать отрабатывать какой-либо кусок упражнения отдельно. Также надо быть готовым к моментам импровизации, вариативности исполнения при разучивании нового элемента, например, только с группой мальчиков, или девочек и пр.

Концертмейстер, ориентируясь в исполнении хореографических упражнений, которыми обучающиеся овладевают на уроках, понимает, какие акценты присутствуют в хореографической композиции.

Ещё один аспект работы концертмейстера-баяниста заключается в его взаимодействии с танцорами. Умение работать в ансамбле – ключевой навык для концертмейстера. В процессе игры он осознаёт свою роль не как самостоятельного артиста, а как помощника, чья музыка призвана углубить эмоциональное восприятие танца. Концертмейстер, стимулируя активное музыкальное восприятие обучающихся, вовлекает их в совместное творчество.

Подбирая музыкальное сопровождение, концертмейстер принимает во внимание индивидуальные физические возможности каждого обучающегося. Это особенно актуально, когда они выполняют одно и то же движение самостоятельно. Поскольку у каждого студента свой естественный ритм, обусловленный его физическими данными, возникает сложность в синхронизации темпа хореографии с музыкой. Например, один может иметь ограниченные прыжковые способности и меньшую устойчивость, в то время как другой обладает прекрасным равновесием и природным баллоном. Из-за этих различий они не могут выполнить движение одинаково. Следовательно, музыкальное сопровождение для каждого должно быть подвержено тщательной адаптации. Важно не просто ускорить или замедлить музыку для кого-то, так как оба варианта могут быть неудобны. Речь идет о незаметных корректировках темпа, о нюансах, которые каждый исполнитель вносит в свою работу.

Музыкальное сопровождение воспитывает у обучающихся эстетический вкус и учит их вдумчиво воспринимать музыку: различать начало и окончание музыкальных фраз, понимать характер, ритм и динамику.

«Подбор музыкального материала для ведения уроков народно-сценического танца играет большую роль. Начиная с простейших движений у станка, музыка должна соответствовать характеру данного движения… Музыкальное сопровождение должно подбираться так, чтобы при выполнении упражнений его не нужно было искусственно ускорять или замедлять. В тех случаях, когда движение может выполняться на несколько музыкальных размеров, полное его описание дается на один из размеров, на другие приводятся в сокращенном виде» [1].

Деятельность концертмейстера-баяниста, который аккомпанирует на занятиях народным танцем, требует высочайшего профессионализма и полного раскрытия потенциала инструмента.

Специфика народных танцев предполагает значительную гибкость в динамике, характере исполнения, ритмических структурах и их нюансах. Это подразумевает особенности звукоизвлечения и понимание особого тембрального колорита народных инструментов, которые присущи той или иной культуре. Концертмейстер в классе народного танца должен учитывать все эти стороны, чтобы добиться наибольшей музыкальной выразительности, передавая специфику различных национальностей.

Изучение хореографических постановок неотделимо от музыкального сопровождения. Основные движения народных танцев, в процессе освоения, традиционно сопровождаются аутентичной народной музыкой. Это может быть инструментальный фольклор, обработанный концертмейстером.

Одной из особенностей профессиональной подготовки в области хореографии является строгое соблюдения принципа «квадратности». Однако, в народной музыке этот принцип не всегда выдерживается. В таких ситуациях концертмейстер адаптирует музыкальный материал: сокращает или, наоборот, расширяет количество тактов за счет повторения музыкальных фраз. Это необходимо для совмещения музыкального материала с хореографическим текстом.

Деятельность концертмейстера по праву считается одной из самых своеобразных и многогранных. Она подразумевает, что музыкант обладает не просто выдающимся артистизмом, но и целым комплексом исполнительских дарований. Важнейшими качествами являются совершенный слух, а также особые таланты в чтении и аранжировке самых разных нотных записей, умение импровизировать, видоизменяя музыкальные произведения [3].

Профессиональное призвание концертмейстера обязывает иметь углубленные знания в области музыкальной теории, таких как гармония, сольфеджио, полифония. Также необходимо разбираться в музыкальной истории и методах ее интерпретации.

Музыкальное сопровождение должно не просто дополнять хореографические движения, но и активно содействовать формированию музыкального слуха у обучающихся. Оно призвано развивать способность улавливать музыкальную фразу, ориентироваться в особенностях мелодии, ее ритмической структуре и динамических нюансах. Кроме того, такое сопровождение должно воспитывать у учащихся чувство прекрасного и способствовать глубокому, осознанному восприятию музыкального произведения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Зацепина, К. Народно-сценический танец. Часть 1. / К. Зацепина, А. Климов, К. Рихтер Н. Толстая, Е. Фарманянц. – М. : Искусство, 1976. – Текст: непосредственный.

2. Крючков, Н. А. Искусство аккомпанемента как предмет обучения / Н. А. Крючков. – Л. : Музгиз, 1961. – Текст: непосредственный.

3. Мотов В. Н. Развитие навыков подбора аккомпанемента по слуху (баян, аккордеон) : [учебно-методическое пособие для средних и высших учебных заведений культуры и искусств, а также музыкальных школ] / В.Н. Мотов, Г.И. Шахов. – Москва. : Кифара, 2004. – Текст: непосредственный.

УДК 792.82

ПЕТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ И ЕГО БАЛЕТЫ: «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА» И «ЩЕЛКУНЧИК»

Ошерова Ольга Анатольевна,
преподаватель хореографических дисциплин,
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «Орловский областной колледж
культуры и искусств»,
г. Орел

Петр Ильич Чайковский – величайший русский композитор. Его творчество получило признание во всем мире. Его музыка относится к вершинам мировой музыкальной культуры. Он написал 11 опер, 6 симфоний, симфонические поэмы, концерты для скрипки и для фортепьяно, произведения для хора, голоса и др. И при этом осуществил реформу балетной музыки.

Музыка П.И. Чайковского отличается глубиной идей и образов, богатством переживаний и захватывающей эмоциональностью, ярким мелодизмом и сложными формами симфонического развития.

Балеты П.И. Чайковский начал писать, будучи зрелым композитором. До него балетная музыка имела, в основном, прикладное значение. Давая ритмическую основу танца, она не содержала глубоких идей, раскрытых образов и характеристик. Чайковский же написал такую балетную музыку, которая стала определять сюжет и обогатила хореографию. Балетная музыка Чайковского танцевальна, т.е. она создана с учетом танцевального предназначения, театральна, т.к. содержит характеристику основных образов и определяет развитие действия, а по драматургии и стилистике балеты Чайковского близки оперной и симфонической музыке.

Первый балет П.И. Чайковского «Лебединое Озеро» (1876г.) повествует о борьбе за любовь и счастье. Эта тема проходит через все творчество композитора, разрабатывается во всех его балетах.

В балете «Лебединое озеро» проникновенная задушевная лирическая музыка сочетается с взволнованным драматизмом и восходит до глубокого трагизма.

Первая постановка этого балета, состоявшаяся в Москве в Большом театре в 1877 году, оказалась неудачной. Балетмейстеру В. Рейзингеру не удалось раскрыть новаторство музыки и создать хореографию, достойную

величайшему музыкальному творению. Это удалось лишь Л. Иванову и М. Петипа (1894г., 1895г. в Мариинском театре) уже после смерти П.И. Чайковского.

В 1889 году П. И. Чайковский закончил балет «Спящая красавица».

Замысел балета по сказке Шарля Перро «Красавица спящего леса» из сборника «Сказки матушки Гусыни или истории и сказки былых нравов с поучениями» принадлежал директору Императорских театров И.А. Всеволожскому, которому хотелось воссоздать придворный балетный спектакль Франции XVI – XVII веков.

М. Петипа охотно откликнулся на предложение Всеволожского. Они вместе разработали сценарий, предельно упростив сюжет и сохранив неторопливую повествовательность волшебной сказки. Каждый из 4-х актов получил краткий сюжетный предлог для волшебных превращений и живописно расцветающих танцев.

Сочинить музыку к балету Всеволожский предложил П. И. Чайковскому. Весной 1888 года директор театров написал композитору о желании дать зрелище в виде балетов Людовика XIV, с музыкой «в духе Люли, Баха, Рамо», с непременной кадрилью всех сказок Перро в дивертисменте последнего акта. «Тут должны быть и кот в сапогах, и мальчик с пальчик, и Золушка, и Синяя борода и пр.» Чайковский, по его словам, был очарован и восхищен. «Это мне вполне подходит, и я не желаю ничего лучшего, как написать к этому музыку» – отвечал он Всеволожскому.

П.И. Чайковский сочинял увлеченно. Через три недели после начала работы уже был готов весь спектакль, за исключением последнего акта.

В создании балета получил развитие новый принцип работы балетмейстера с композитором. М. Петипа написал подробный план всего балета, подготовил для композитора исчерпывающий балетмейстерско-режиссерский сценарий построения спектакля. В нем были обозначены не только продолжительность танца в тактах, его метрический размер, но и его содержание и пожелания в отношении музыкальной окраски номеров. Казалось бы, что подобное ограничение свободы композитора должно было бы его стеснять, но на самом деле это только помогло Чайковскому, который вообще любил писать музыку по заказу. Во время репетиции балета композитор продолжал безропотно исполнять все пожелания Петипа, добровольно работал в качестве концертмейстера, не предъявляя никаких требований ни к балетмейстеру, ни к художнику, но при этом не позволял нарушать последовательности своей партитуры, ссылаясь на сценарий. Гениальная

музыка балета подчинила себе и создателя танцевальной части, и художника, властно влияя на их творчество. Чайковский толкал балетмейстера на путь создания симфонизированного танца и музыкально – хореографических образов. В результате возник совершенно новый по музыкальному воплощению тип балета.

Премьера балета «Спящая красавица» состоялась в Петербургском Мариинском театре 3 (15) января 1890 года. На протяжении XX века балет не раз ставился на многих сценах мира, причем в основе спектакля всегда была хореография М. Петипа.

«Спящая красавица» стала подлинной музыкально – хореографической симфонией, в которой музыка и танец слиты воедино. Каждый акт балета был как часть симфонии, замкнут по форме и мог существовать отдельно. Но каждый выражал и одну из сторон общей идеи, а потому, как часть симфонии, мог быть вполне оценен лишь в связи с другими актами.

Несмотря на то, что «Спящая красавица» - французская сказка, музыка ее, по стихийной эмоциональности и проникновенной лиричности, глубоко русская. Ее отличает одухотворенность, светлая романтика, ясность и праздничность.

Большой вальс I-го акта - один из ярчайших номеров балета. Знаменитая музыкальная панорама II-го акта иллюстрирует путь волшебной ладьи. В третьем акте Pas de deux Авроры и Дезире – большое Адажио, звучащее, как апофеоз любви.

«Спящая красавица» - одно из выдающихся явлений в истории мировой хореографии XIX века, созданное гениальными П. И. Чайковским, М. Петипа, И. А. Всеволожским. Вершина творчества Мариуса Петипа.

В 1890 году П. И. Чайковский получил заказ от дирекции Императорских театров на одноактную оперу и двухактный балет для постановки в один вечер. Для оперы композитор избрал сюжет полюбившейся ему драмы датского писателя Х. Херца «Дочь короля Рене» («Иоланта»), а для балета – известную сказку Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» из сборника «Серапионовы братья». Сказка была использована не в подлиннике, а во французском пересказе, сделанном А. Дюма-отцом под названием «История Щелкунчика». Чайковский, по свидетельству его брата Модеста, сам сначала письменно изложил сюжет «Щелкунчика» со слов Всеволожского и только затем приступил к совместной работе с хореографом Мариусом Петипа, сделавшим подробнейший план-заказ, как это было с балетом «Спящая

красавица»; давая композитору самые подробные советы относительно характера музыки и каждого танца.

В течение января-февраля 1892 года П.И. Чайковский закончил и оркестровал балет. В марте, в одном из симфонических концертов Русского музыкального общества, была исполнена сюита из музыки к балету под управлением самого композитора. Успех был оглушающим: из шести номеров пять, по требованию публики, были повторены.

В августе 1892 года начались репетиции балета, но они очень скоро прекратились из-за болезни М. Петипа. Постановка «Щелкунчика» была передана по его рекомендации Л. Иванову, второму балетмейстеру Мариинского театра.

Л. Иванов любил и чувствовал музыку П.И. Чайковского. Его глубокая эмоциональность волновала балетмейстера и будила его творческую фантазию. Но перед ним была поставлена задача точно и в срок выполнить режиссерско-балетмейстерский план М. Петипа.

Ограниченный тесными рамками подробного сценария, он не мог воплотить здесь свое видение музыки. И только третья картина I-го акта – «Вальс снежных хлопьев» - была единственной частью балета, которая предоставляла постановщику полную свободу, т.к. М. Петипа в своем сценарии охарактеризовал ее лишь двумя словами: «Вальс снежинок».

Как писал известный балетный критик Волынский: «Вальс был разработан балетмейстером с такой графической правильностью, с такой гармонической цельностью, что глазу легко воспринять его во всех деталях». В нем виделись «мелькание морозной пыли, штрихи и узоры снежных кристаллов, вензеля и арабески морозной пластики». Шестьдесят исполнительниц создавали образ волшебного сна зимней природы. Просветленные голоса детского хора за сценой как бы взмывали над плавным танцем, давая ощутить простор зимней ночи.

«Снежинки» имели исключительный успех. Публика ощущала полное слияние музыки и танца, но лишь один Л. Иванов понимал, что им открыт новый закон хореографии, по которому каждый балет с симфонической музыкой требует особого танцевального рисунка и хореографического языка.

Как зрители, так и пресса восторженно приветствовала появление «Щелкунчика». Однако по свидетельству многих современников, первое представление балета, несмотря на весь внешний успех, оставило чувство неудовлетворенности.

Это было вполне естественно. При сценическом воплощении балета у трех авторов не было того единомыслия, которым отличалась постановка «Спящей красавицы». Л. Иванов, выполняя чужой план, думал только о своевременном выпуске спектакля. Всеволожский, как художник, исполнявший эскизы костюмов, стремился создать «феерию-шутку» и выдумывал свои остроумные оформительские решения в полном отрыве от музыки. А Чайковский подходил к балету, как к очень серьезному произведению, преисполненному глубокой идейной содержательности, отсутствовавшей и в решении спектакля, и в его оформлении. Для композитора его новый балет был продолжением и развитием все той же темы борьбы добра и зла, которая была начата в «Лебедином озере» и продолжена в «Спящей красавице». «Щелкунчик» венчал балетную трилогию П. И. Чайковского. В первом его балете добро терпело поражение. Герой был инертен и беспомощен. Торжествовал обман, и лишь отсвет занимающейся зари вселял надежду на грядущий рассвет. «Спящая красавица» заканчивалась полной победой света над тьмой. Герой в нем был упорен, решителен и смел, но не вступал в открытую борьбу со злом. В «Щелкунчике» эта тема нашла дальнейшее развитие. Здесь герои уже смело вели борьбу за победу добра.

Сцену роста елки в 1-ом акте сопровождает музыка поистине симфонического размаха – вначале тревожная, призрачная, рисующая суету мышей и странные ночные видения. Она постепенно ширится, расцветает прекрасной бесконечно развивающейся мелодией. Музыка тонко воплощает все происходящее и в последующей сцене: и окрики часового, и барабанный бой, и военные, хотя и игрушечные фанфары, и мышиный писк, и напряженные схватки, и чудесные превращения Щелкунчика. Вальс снежинок прекрасно передает ощущение холода, игру лунного света и в тоже время – разноречивые чувства героини, оказавшейся в таинственном волшебном мире. Дивертисмент II-го акта включает в себя различные танцы: танец шоколада (блестящий испанский), кофе (изысканный и томный восточный), чая (ярко характерный, насыщенный комическими эффектами, китайский), а также живой, в народном духе, русский трепак, изящно стилизованный танец пастушков; комический танец Матушки Жигонь с вылезающими из-под ее юбки детишками. Вершина дивертисмента – знаменитый Вальс цветов с его разнообразием мелодий, симфоническим развитием, пышностью и торжественностью. Удивительно изящен и тонок танец Феи Драже. Лирической кульминацией всего балета является адажио (в первоначальной постановке – Феи Драже и Принца, в дальнейшем Клары (Маши) и Щелкунчика.

Балетом «Щелкунчик» П.И. Чайковский завершил реформу балетной музыки XIX века, что оказало глубокое влияние на последующее развитие балетного искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Балет : энциклопедия / гл. ред. Ю. Н. Григорович. – Москва : Советская энциклопедия, 1981. – 623 с. : ил., портр. – Текст: непосредственный.

2. Бахрушин, Ю. А. История русского балета / А. Ю. Бахрушин. – 4-е изд., испр. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2009. – 333 с. – Текст: непосредственный.

3. Ванслов, В. Статьи о балете: муз.-эстет. пробл. балета / В. Ванслов. – Ленинград : Музыка, 1980. – 191 с. – Текст: непосредственный.

4. Красовская, В.М. История русского балета / В.М. Красовская. – 3-е изд. стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2010. – 286 с. – Текст: непосредственный.

5. Слонимский, Ю. Драматургия балетного театра XIX века / Ю. Сломинский. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2021. – 215 с. – Текст: непосредственный.

6. Слонимский, Ю. И. П. И. Чайковский и балетный театр его времени : учебное пособие для СПО / Ю. И. Слонимский. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 2022. – 336 с. – Текст: непосредственный.

УДК 792.8

ВНЕДРЕНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СОВРЕМЕННУЮ ХОРЕОГРАФИЮ

Пономаренко Валерия Геннадиевна,
преподаватель хореографических дисциплин
первая квалификационная категория
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Донецк

Важным фактором развития современного общества в цифровую эпоху являются инновационные технологии, которые проникают во все сферы жизнедеятельности. Влияние цифровой культуры распространилось на все виды искусства, в частности и в хореографию. Использование инновационных технологий позволяет хореографам создавать оригинальные авторские постановки и высокотехнологичные концерты, которые привлекают публику своей новизной, взаимодействием, зрелищностью. Инновационные технологии дают возможность по-новому реализовать концепцию творчества хореографов. Цифровые медиа все чаще используются в современном танце, а новые формы интерактивного перформанса появляются в коллективных инсталляциях. Соответственно, исследование тенденций развития современного танца под влиянием цифровых технологий является весьма актуальным [2].

Современная хореография является динамичным и многогранным видом искусства, который постоянно эволюционирует под влиянием различных факторов. Технологические инновации существенно изменяют не только способ создания и исполнения хореографических произведений, но и саму природу восприятия танцевального искусства.

Рассмотрим основные направления влияния цифровых технологий на современную хореографию и проанализируем перспективы их дальнейшего развития.

Цифровые технологии открывают новые возможности для хореографов, позволяя создавать интерактивные перформансы, где зритель становится частью танцевальной композиции. Использование сенсоров движения, датчиков и камер позволяет отслеживать движения танцоров в реальном времени и реагировать на них. Интерактивные сцены могут изменяться в зависимости от движений исполнителей, что добавляет новый уровень

взаимодействия между танцорами и окружением. Например, работы французского театра CCN de Créteil используют лазерные проекции и датчики движения, создавая сцены, где границы между танцем, перформансом и визуальным искусством исчезают [3].

Виртуальная реальность (VR) также находит свое место в хореографии. Благодаря VR зрители могут перенестись в виртуальное пространство и взаимодействовать с ним в реальном времени. Это открывает новые горизонты для создания уникальных и интересных танцевальных экспериментов, которые ранее были невозможны [5].

Дополненная реальность (AR) добавляет новые измерения к традиционным танцевальным спектаклям. Используя специальные устройства или даже смартфоны, зрители могут видеть дополнительные визуальные элементы, которые взаимодействуют с живыми исполнителями на сцене. Это создает возможности для многослойных и комплексных перформансов, где реальные и виртуальные миры переплетаются.

Голография, хотя еще находится на ранних стадиях развития, имеет потенциал свершить революцию в хореографии. Голографические проекции могут создавать трёхмерные образы, которые взаимодействуют с танцорами в реальном времени, что позволяет расширить границы сценического пространства и создать иллюзию присутствия дополнительных исполнителей [5].

Цифровые платформы и социальные сети значительно изменили способ распространения и восприятия хореографии. Онлайн-платформы, позволяют танцорам и хореографам делиться своим творчеством с глобальной аудиторией, получая мгновенную обратную связь. Это способствует популяризации новых танцевальных стилей и техник, а также создает возможности для сотрудничества между хореографами-постановщиками, педагогами и исполнителями из разных стран. Социальные сети также стали платформой для появления новых форматов танцевальных вызовов и флешмобов, которые могут быстро распространяться и привлекать большое количество участников. Это не только способствует распространению танцевальной культуры, но и стимулирует креативность и эксперименты в создании новых хореографических произведений [4].

Искусственный интеллект (ИИ) и нейросети открывают новые перспективы для анализа и создания хореографических постановок. С помощью ИИ можно анализировать огромные объемы данных о движениях и на их основе создавать новые танцевальные композиции. Например, алгоритмы могут

генерировать хореографические последовательности на основе определенных заданных параметров, что позволяет создавать инновационные хореографические композиции. Также ИИ может использоваться для усовершенствования техники исполнения. Анализируя движения танцоров, алгоритмы могут давать рекомендации относительно улучшения формы, координации и синхронизации движений. Это делает тренировочный процесс более эффективным и индивидуально настроенным [1].

Мультимедийные технологии позволяют объединять хореографию с видеоартом, интерактивными проекциями и звуковыми эффектами. Известные работы хореографа Мерса Каннингема, в частности его проекты с использованием программного обеспечения для создания случайных композиций, показывают, как технологии могут влиять на сам процесс создания танца [6].

Технология захвата движения (motion capture) позволяет перенести движения танцоров в цифровое пространство, что открывает новые возможности для создания анимационных проектов и видеоигр. Это также используется для анализа и совершенствования техники исполнения, что помогает танцорам улучшать свои навыки.

И, наконец, благодаря современным технологиям танцоры могут следить за своим здоровьем. Программа Athlete была разработана прежде всего для спортсменов, но ее используют и современные хореографы. Приложение собирает данные о всех процессах, которые происходят в организме во время и после тренировки, о физиологических факторах, таких как сон, настроение и стресс, следит за мышечной усталостью и предлагает методы восстановления. А также вычисляет время наибольшей и наименьшей эффективности от нагрузок и помогает предотвратить травмы.

Как форма искусства, современный танец, благодаря активному развитию экранных, информационных, виртуальных технологий, влияет и на изменения в самом искусстве, совершенствуя его. В результате гармоничного сочетания различных танцевальных форм, средств, стилей, цифровых технологий появляются инновации, которые определяющим образом влияют на развитие всей хореографии в мире. Цифровые технологии расширяют границы возможного предоставляют открытость к инновационному взаимодействию с различными формами других искусств – музыкальным, вокальным, театрально-драматическим и др. Но ставят перед нами новые этические вопросы. Как обеспечить доступность технологий для всех? Не угрожают ли они традиционным формам искусства? Поэтому важно найти баланс между новыми

возможностями и сохранением культурного наследия, этическими и социальными аспектами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Грызунова, О.В. Предпосылки применения искусственного интеллекта как постановочного инструмента в современной хореографии. – Текст: электронный // Вестник академии русского балета им. А.Я. Вагановой. – 2025. – №3 (98). – С. 40-53. – Электронная версия доступна на сайте КиберЛенинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/predposylki-primeneniya-iskusstvennogo-intellekta-kak-postanovochnogo-instrumenta-v-sovremennoy-horeografii/viewer (дата обращения: 21.03.2026).

2. Девятова, О.Л.Танцевальная культура в цифровую эпоху / Девятова О.Л., Пичуева А.А. – Текст: электронный // Обсерватория культуры. – 2022; Т.19(4). – С.372-380. – URL: https://doi.org/10.25281/2072-3156-2022-19-4-372-380 (дата обращения: 21.03.2026).

3. Мамед-Заде Наиля Фаик Кызы. Современные тенденции в хореографии: импровизация и цифровые технологии. – Текст: электронный // Культура и образование: научно-информационный журнал вузов культуры и искусств. – 2025. – №2 (57). – С. 87–93. – URL: http://doi.org/10.2441/2310-1679-2025-257-87-93 (дата обращения: 24.03.2026).

4. Пименова, Ж.В. Танцевальная коммуникация в эпоху цифровых технологий. – Текст: электронный // Научный вестник МГТУ ГА. – 2015. – №215. – Электронная версия доступна на сайте КиберЛенинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tantsevalnaya-kommunikatsiya-v-epohu-tsifrovyh-tehnologiy/viewer (дата обращения: 21.03.2026).

5. Полицковая, Н.Г., Использование технологии виртуальной реальности в хореографическом искусстве / Полицковая, Н.Г., Прокопцова В.П.. – Текст: электронный // Культурная жизнь юга России. – 2021. – №2 (81). – С.69-79. – Электронная версия доступна на сайте КиберЛенинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-tehnologii-virtualnoy-realnosti-v-horeograficheskom-iskusstve/viewer (дата обращения: 21.03.2026).

6. Хамитжанова, Д. Танец Без Границ: исследование мира и идей Мерса Каннингема в его работах on Deziiign. – Текст: электронный. – 2023. – URL: https://deziiign.com/project/a4d8c045cc194f18bf60543c208b8c0b (дата обращения: 18.04.2026).

УДК 792.8: 37.01

РОЛЬ НАСТАВНИКА В СТАНОВЛЕНИИ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА

Степанова Лариса Вячеславовна,
специалист аттестационной комиссии
Департамента образования Орловский области,
руководитель секции «Хореографическое творчество»
Областного методического объединения Орловской области,
преподаватель хореографических дисциплин,
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

Своими корнями наставничество как феномен уходит в Древнюю Грецию: философы (Сократ, Платон и другие) пытались объяснить миссию и задачи наставника.

Впоследствии большой круг специалистов стал рассматривать данное явление под разными углами: как систему взаимоотношений в трудовом коллективе и как образовательный процесс на рабочем месте, как форму работы с молодыми специалистами и как кадровую технологию, как метод и способ адаптации молодого специалиста в профессиональной деятельности и т.д. Несмотря на многообразие интерпретации термина, результат один – развитие профессионально-квалификационных характеристик и личностных качеств наставляемой стороны.

В условиях обновления образовательной парадигмы, поиска инновационной траектории совершенствования кадров потребность в наставниках вновь приобрела свою значимость и актуальность. Проведен ряд исследований, в рамках которых доказана необходимость возрождения наставничества в российских образовательных организациях. С 2018 года Министерство просвещения России активно развивает систему наставничества. Одним из важных витков данного процесса является организация и проведение Всероссийского мероприятия «2023 год – год педагога и наставника», цель которого – укрепление имиджа педагога и признание ключевой роли наставников.

Наставничество дает возможность молодому специалисту получить поддержку опытного профессионала, который способен предложить помощь по вопросам совершенствования теоретических и практических знаний, в повышении мастерства.

Система наставничества как социальный институт ускоряет передачу профессионального опыта от старшего поколения к младшему, осуществляя, таким образом, преемственность поколений и имеет нормативно-правовую базу: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.), Указ Президента РФ от 02.03.2018 №94 «Об учреждении знака отличия «За наставничество»», Методические рекомендации по внедрению методологии (целевой модели) наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися (приложение к распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 г. № Р-145) и т.д.

В Орловском областном колледже культуры и искусств, имеющим многолетнюю историю своего существования, наставничество всегда было неотъемлемой частью профессиональной деятельности. Опытные педагоги оказывали всемерную поддержку начинающим специалистам.

Более полувека на хореографическом отделении работали или продолжают трудовую деятельность в колледже заслуженный работник культуры Российской Федерации Шламов Виктор Иванович, заслуженный работник культуры Российской Федерации Дунаевская Нина Павловна, преподаватель среднего профессионального образования высшей квалификационной категории Ошерова Ольга Анатольевна и другие.

Моим наставником долгое время была Долгова Светлана Владимировна (фото 1).

Фото 1 – Долгова Светлана Владимировна (10.07.1954-25.01.2022)

Это педагог с большой буквы. Светлана Владимировна всю себя отдавала народному танцу и меня учила этому. С.В. Долгова являлась экспертом

Аттестационной комиссии Департамента образования Орловской области, комиссий по присвоению хореографическим ансамблям Орловской области звания «Образцовый любительский коллектив», руководила секцией «Хореографическое искусство» Областного методического объединения Орловской области, участвовала в судействе фестивалей, ежегодно организовывала и проводила областные семинары для преподавателей хореографии и концертмейстеров детских школ искусств города Орла и Орловской области, областные хореографические конкурсы. Открытые уроки и творческие показы Светланы Владимировны всегда отличались высоким профессионализмом и хорошей методической подготовкой. Свой творческий потенциал педагог реализовывала в новых постановках танцев и концертных номеров праздничных мероприятий, проводимых в образовательном учреждении и на городских площадках. За достижение высоких показателей и успехов в трудовой деятельности, пропаганду народного творчества, профессионализм и значительный вклад в совершенствование методической работы государственных, областных и муниципальных образовательных учреждений сферы культуры и искусства неоднократно была награждена почетными грамотами и отмечена благодарностями. Свой педагогический опыт обучения студентов СПО хореографии (учет их возрастных особенностей, физических данных, уровня подготовки, специфики выбора и подачи танцевального материала) Светлана Владимировна планомерно передавала мне, в свое время начинающему специалисту. Позже, усвоив этот опыт, С.В. Долгова показала мастерство общения со специалистами дополнительного образования, молодыми педагогами, пришедшими работать в наш колледж.

Осознавая всю ответственность, я с гордостью и большой самоотдачей, как учил меня мой наставник, продолжаю начатое ею: помогаю молодым специалистам и обучающимся народной хореографии в Орловском областном колледже культуры и искусств адаптироваться и повышать свой профессиональный уровень, а опытным педагогам как эксперт аттестационной комиссии Департамента образования Орловский области, руководитель секции «Хореографическое творчество» Областного методического объединения Орловской области, преподаватель БПОУ ОО ООККиИ, создавать условия для передачи своих знаний и умений в рамках семинаров, конференций, конкурсов и фестивалей, мастер-классов и открытых показов.

Таким образом, наставничество является одним из древнейших методов передачи знаний, который и сегодня широко распространен в практике профессионального обучения.

УДК 792.8

РОЛЬ ИСТОРИКО-БЫТОВОГО ТАНЦА В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО АРТИСТА БАЛЕТА

Супрунова Наталья Викторовна
преподаватель хореографических дисциплин
высшая квалификационная категория
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Историко-бытовой танец занимает уникальное место в системе хореографического образования и является важным элементом формирования артистического стиля [2]. Этот вид танца, корни которого уходят вглубь веков, не только отражает культурные и социальные реалии своего времени, но и служит важным инструментом в воспитании будущих артистов. В условиях современного искусства, где традиции и инновации переплетаются, роль историко-бытового танца становится особенно актуальной. Он не только обогащает репертуар, но и способствует развитию артистических навыков исполнителя.

Историко-бытовой танец, как жанр, имеет богатую историю, уходящую корнями в народные традиции и обычаи. Этот танец, в отличие от академического балета, был более доступен широким слоям населения и служил средством самовыражения для различных социальных групп. С течением времени он эволюционировал, впитывая в себя элементы различных культур и стилей, что сделало его неотъемлемой частью хореографического наследия. Важным аспектом историко-бытового танца является его способность передавать эмоциональное содержание и характер, что является ключевым для будущего артиста, который должен исполнять не только технически сложные движения, но и передавать зрителю глубокие чувства и идеи [1].

Особенности и характеристики историко-бытового танца заключаются в его разнообразии и многогранности. Каждая эпоха, каждый народ привносил в этот жанр что-то свое, что сделало его поистине универсальным языком общения. Знание историко-бытового танца позволяет исполнителям лучше понимать культурные контексты, обогащает их артистический стиль, добавляя новые оттенки и глубину в исполнение. Историко-бытовой танец предоставляет возможность раскрыть свою индивидуальность, осваивать различные техники и

стили, развивать большую выразительность и эмоциональность. В этом контексте историко-бытовой танец выступает не просто как вспомогательный элемент, а как важная составляющая артистической подготовки.

Методика обучения историко-бытовому танцу играют важную роль в процессе воспитания артиста балета. Преподавание этого жанра требует от педагогов глубокого понимания его истории, культуры и стилевых особенностей. Важно не только передать ученикам базовые движения и элементы, но и научить их чувствовать музыку, понимать её эмоциональную составляющую и передавать это через танец. С точки зрения преподавания, занятия историко-бытовым танцем способствуют формированию важных качеств: внимание к деталям, чуткость к партнёру, умение работать в команде [3].

Работа над манерой исполнения в историко-бытовом танце требует от будущих артистов глубокого погружения в эпоху, знания исторических контекстов и стилей. Это помогает танцорам не только развивать технические навыки, но и обогащает их сценическую индивидуальность.

Рассмотрим некоторые примеры исторических танцев.

Начнем с эпохи Возрождения. Возрождение – это период переворота в области экономики, культуры и искусства. Человечество освобождается от пут церкви. В отличие от мрачного церковного искусства новое искусство выдвигает на первое место человека, прославляя его красоту и разум. Искусство этого времени глубоко реалистично, уходит своими корнями в народное творчество, черпая из него самое лучшее и ценное. В эпоху Возрождения окончательно складывается такая форма аристократического времяпровождения, как бал. В Италии, Франции, Англии, Испании возникает много танцевальных форм. В основном, это променадные танцы, построенные на поклонах, приближениях и удалениях друг от друга. От исполнителя требовались важная осанка, медленная размеренная поступь, чопорные взаимные приветствия.

Салонный танец «Павана» появился в Италии и приобрел популярность в Европе в XVI-XVII веках. Он исполняется в медленном темпе и характеризуется величественными и грациозными движениями. Во время танца у дамы опущены глаза, только время от времени она смотрит на своего кавалера. Работая над «Паваной», будущие артисты учатся передавать чувство спокойствия и уверенности [6]. Особое внимание уделяется естественности движений и выразительности рук, что позволяет передать эмоциональную насыщенность танца. Важно отметить, что «Павана» не только демонстрирует

физическую технику, но и служит обретению глубины эмоционального восприятия, что особенно важно для артиста, способного рассказать историю через танец (рис.1).

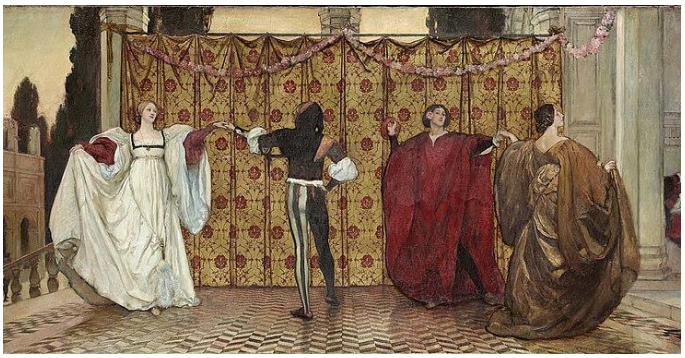

Рис. 1 – Паванна

Следующий этап – танцевальная культура XVII века.

XVII век – стиль барокко: вытянутые, вежливые движения; грациозность и изящество; придворная манера поведения; частое использование реверансов и поклонов.

«Менуэт» – изысканный и грациозный танец, который возник во Франции в XVII веке (рис.2).

Рис. 2 – Менуэт

Название танца происходит от французского слова «menu», что означает «маленький» и отражает его утонченный и элегантный характер. Работая над «Менуэтом», исполнители учатся владеть своей осанкой и жестами, передавая чувственность и легкость. Важной чертой «Менуэта» является его акцент на стиль и манеры. Необходимо обратить внимание на плавность движений, точность позиций и реакцию на партнера, что формирует чувство взаимодействия и взаимопонимания. Например, кавалер ведет даму, часто пропуская её несколько вперед, обводит ее за руку, танцующие смотрят друг на

друга. Размеренные, маленькие шаги соединяются с плавными приседаниями и чопорными реверансами. Руки, слегка согнуты в локтях, с манерно приподнятыми кистями, двигались плавно и изящно, не выше уровня плеч, подтянутый корпус, приподнятая голова, строго выдержанные позы: – все это придавало «Менуэту» красоту и торжественность. Особенность танца состоит в том, что его никогда не танцуют по кругу зала, его рисунок варьируется в плавных, закругленных линиях в виде буквы s, цифр 2 и 8, а также буквы z. Этикет, жесты и выражение лица играли важную роль в создании общего впечатления от танца.

XVIII век – эпоха Просвещения, стиль рококо: лёгкость и воздушность, галантные жесты, кокетство и игривость, меньшая амплитуда движений.

«Полонез» – танец, получивший широкую известность в XVII-XVIII веках в Польше и других странах Европы (рис.3).

Рис. 3 – Полонез

Полонез характеризуется величественным и торжественным движением, что отражает его статус дворцового танца. «Полонез» отличает торжественность и ритмичность, это требует от исполнителей большой грации и уверенности [5]. Основные элементы включают плавные, широкие шаги и красивые повороты, которые подчеркивают гармонию и элегантность движений. Работая над этой формой танца, ученики изучают, как взаимодействовать с более крупной группой танцоров, в чем важна взаимная поддержка и синхронность движений. «Полонез» обучает исполнителей умению находиться в центре внимания, одновременно сохраняя гармонию с остальными участниками.

XIX век – эпоха Романтизма: мечтательность и одухотворённость, более свободные, раскрепощённые движения, выражение глубоких чувств, переход к современным формам движения.

Вальс – один из самых популярных танцев, который стал символом XIX века и обогатил танцевальную культуру. Он формирует эстетические и технические стандарты будущих исполнителей. Вальс, возникший в Австрии и получивший популярность в Европе, стал новым форматом социального танца, который олицетворял романтическую эпоху [5]. Изучение вальса позволяет будущим артистам понять, как социальные и культурные изменения влияют на танцевальную практику. Вальс – это танец, в котором исполнители демонстрируют не только техническое мастерство, но и способность передавать чувства. Элегантные движения, плавные переходы и эмоциональная насыщенность делают его идеальным инструментом для изучения выразительности. Вальс требует от танцоров уверенности в балансе и плавности движений. Исполнители, держась за руки, выполняют широкие шаги, повороты и вращения, учатся переходить от одного элемента к другому, сохраняя гармонию и грацию. Это невозможно без отличной координации и контроля своего тела (рис.4).

Рис. 4 – Вальс

Манера исполнения исторических танцев заслуживает отдельного внимания. Эти танцы имеют свои уникальные стили и техники, которые требуют не только физической подготовки, но и эмоционального вовлечения [4]. Исполнитель должен погрузиться в атмосферу времени, передавая не только движения, но и дух эпохи, что требует от него владения нюансами исполнения. Использование характерных жестов, выразительной мимики и специфических поз помогает раскрыть внутренний мир персонажа и передать зрителю замысел танца.

Кроме того, манера исполнения историко-бытовых танцев неразрывно связана с музыкой и народным стилем, что добавляет еще один уровень сложности. Будущие артисты должны не только исполнять танец, но и воспринимать музыкальное сопровождение, ощущая его ритм и мелодию, что тем более важно в контексте коллективных выступлений.

Таким образом, историко-бытовой танец в системе обучения артиста балета играет мультидисциплинарную роль [3] и является неотъемлемой частью образовательного процесса, позволяя развивать физические, культурные и эмоциональные навыки. Это не просто выполнение определённых движений, а целый процесс погружения в культуру, который формирует многогранную личность, способную к глубокому и осмысленному художественному выражению.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Васильева-Рождественская, М.В. Историко-бытовой танец: учеб. пособие / М.В. Васильева-Рождественская. – М.: Искусство, 1963. – 380 с. – Текст: непосредственный.

2. Воронина, И. А. Историко-бытовой танец / И.А. Воронина. – М.: Искусство, 1980. – 128 с. – Текст: непосредственный.

3. Дереховская, А.Г. Профессиональные компетенции педагогов специальных дисциплин хореографических образовательных учреждений. – Текст: электронный // Мир науки, культуры, образования. – 2016. – №3(58). – С.103-105. – Электронная копия доступна на сайте Киберленинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/professionalnye-kompetentsii-pedagogov-spetsialnyh-distsiplin-horeograficheskih-obrazovatelnyh-uchrezhdeniy (дата обращения: 22.03.2026).

4. Зайцева, Ю.В. Исторический танец (основоположники методики преподавания исторического танца в стенах школы имени А. Я. Вагановой). – Текст: электронный // Вестник АРБ. – 2008. – №2(20). – С.113-122. – Электронная копия доступна на сайте Киберленинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskiy-tanets-osnovopolozhniki-metodiki-prepodavaniya-istoricheskogo-tantsa-v-stenah-shkoly-imeni-a-ya-vaganovoy/viewer (дата обращения: 24.03.2026).

5. От бранля до мазурки: учебно-методическое пособие по дисциплине «Историко-бытовой танец» / М-во культуры Забайкальского края, ГОУ СПО «Забайкальское краев. училище культуры» (техникум) ; [авт.-сост.: Елистратова З. М.]. – Чита : Поиск, 2011. – 231 с. – Текст: непосредственный.

УДК 792.8

РАЗВИТИЕ АПЛОМБА НА УРОКЕ КЛАССИЧЕСКОГО ТАНЦА

Цыбульский Юрий Андреевич,
преподаватель хореографических дисциплин,
высшая квалификационная категория, педагогическое звание методист
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Способность танцовщика двигаться на сцене уверенно и точно, не теряя равновесия, принято называть aplomb. Буквально в переводе это понятие означает отвесное положение, отвес, в танце – устойчивость, которая позволяет танцовщику действовать не только технически совершенно, но и художественно целесообразно, музыкально.

«Стержень апломба – позвоночник» – так говорила А.Я. Ваганова в своей книге «Основы классического танца» [2]. Если быть точнее, важнее всего поясница, примерно в области пятого позвонка, вокруг которого постепенно развиваются небольшие, но сильные мышцы. Именно эта часть спины, при свободно опущенных вниз плечах и лопатках, должна ощущаться, как бы, подтянутой вверх. Поставленная спина помогает при отдаче от пола в прыжках и мягком приземлении после прыжков, при всех движениях на пальцах и вращениях на полу и в воздухе.

«Правильная постановка корпуса обеспечивает не только устойчивость, она облегчает развитие выворотности ног, гибкости и выразительности корпуса, необходимых в классическом танце» [1].

Танцовщик, обученный по системе классического танца, достигает лучших результатов, когда позвоночник подтянут до предела. Это означает, что естественные изгибы позвоночника кажутся выпрямленными. Это оказывает влияние на всю посадку корпуса. Голова его держится прямо, макушка её расположена у центральной линии равновесия, которая проходит непосредственно через позвоночник до точки, расположенной между обеими стопами. Лопатки чуть скользят вниз и лежат плоско. Грудь спокойно открыта, а спина удлинена. Талия втянута, так как таз подан вперёд настолько, насколько это возможно, а живот находится в тоническом состоянии. Это означает, что мускулы его не слишком напряжены, но все же находятся в готовности принять участие в любом движении, связанном с работой других мышц нижней части

корпуса. Эта подтянутая посадка корпуса не должна ни в какой степени связывать движения артиста балета. «Позвоночник не должен быть напряженным. Он должен быть всегда в состоянии подвижности, чтобы приспосабливаться к каждому движению и позе артиста» [3].

Поскольку правильная постановка корпуса является фундаментом освоения движения классического танца, с этого начинается весь процесс обучения.

Постановку корпуса вырабатывают стоя, лицом к палке, затем держась за палку одной рукой и в упражнениях на середине зала.

Начиная вырабатывать правильную постановку корпуса, надо стать лицом к палке, положив на палку руки, слегка согнутые и опущенные в локтях. Кисти рук свободно положены на палку против середины корпуса рядом одна с другой, не обхватывая палку. Ноги в I позиции. Ступни ног в выворотном положении, без «завала» на большие пальцы. Мышцы ног напряжены, подтянуты, колени сильно вытянуты. Корпус поставлен вертикально, диафрагма подтянута. Плечи свободно опущены, раскрыты и развёрнуты параллельно палке. Лопатки не соединяются. Ягодичные мышцы напряжены и подтянуты кверху настолько, чтобы корпус стал прямым, лёгким и стройным (не «сидел» на ногах). Голова держится прямо, взгляд устремлён перед собой. Музыкальный размер: 4/4, 3/4. Положение сохраняется до конца музыкальной фразы (от 8 до 16 тактов).

Подтянутость корпуса обеспечивает свободу тазобедренного сустава, облегчая тем самым развитие выворотности.

Умение держать корпус подтянутым становится исполнительским навыком. Это позволяет сохранять длительную устойчивость на полупальцах, пальцах, на одной ноге, фиксируя позу, позволяет не потерять её устойчивость после большого прыжка; постановка корпуса важна в турах, пируэтах.

Недостаточная устойчивость может прервать, исказить образность и содержание сценического действия, ввести в него элемент случайности, дилетантства.

Если танцовщик не владеет достаточной устойчивостью, то настоящий творческий процесс окажется для него недоступным, он не сможет выполнять актёрские задачи.

Устойчивость должна стать настолько органичным, постоянным и пластичным элементом исполнительской техники танцовщика, что может быть использовано как средство актёрской выразительности.

Овладевая устойчивостью, необходимо соблюдать все правила техники движения ног, корпуса, рук, головы, которые приняты школой классического танца.

Устойчивость в той или иной мере отрабатывается на всех танцевальных дисциплинах. На уроках классического танца она подвергается особенно кропотливой отработке, которая начинается с изучения позиции ног; здесь учащимся впервые прививают умение твёрдо и правильно стоять на выворотных ногах.

Успешно освоить устойчивость помогает твёрдое соблюдение следующих исполнительских правил:

1. Ступни всегда плотно и равномерно примыкают к поверхности пола.
2. Пальцы ног, как цепкие щупальца, с силой удерживают равновесие, не допуская малейшего его нарушения.
3. Пятки плотно, с хорошим эластичным упором примыкают к полу.
4. Следует избегать навала на большой палец, так как он сокращает площадь опоры и снижает устойчивость.
5. Если тяжесть тела равномерно и твёрдо распределяется по всей ступне, в том числе и на пятки, танцовщик может более устойчиво удерживать равновесие. Если не соблюдать этого правила, то ноги обычно легко утрачивают выворотность, а ступня расслаблено перекатывается с одного бока на другой или соскальзывает со своего места на полу, особенно во время выполнения и завершения прыжков. Вообще в классическом танце ступня должна примыкать к полу очень мягко, эластично, с кончика пальца и неслышно, но обязательно с плотно поставленной пяткой, иначе устойчивость будет недостаточной, ненадёжной.
6. В сохранении устойчивости участвует также голеностопный сустав ноги – щиколотка, которая способна корректировать нарушение равновесия упругими, незаметными для зрителя движениями в сторону смещения правильной точки опоры.
7. Не менее существенна в развитии устойчивости работа колена и бедра, которые следует удерживать выворотно с эластичным взаимодействием стопы.
8. Устойчивое положение тела не допускает подчёркивания тазобедренной части тела, которая должна быть всегда подтянута, чтобы не нарушать стройности всей фигуры танцовщика.

Умение ученика удерживать корпус подтянуто также содействует развитию устойчивости. Как известно, всеми движениями корпуса управляет

позвоночник. Этот физически сильный и упругий стержень, идущий от поясницы к голове, позволяет надёжно удерживать равновесие тела при выполнении любых положений и движений, принятых в классическом танце. При этом центр тяжести тела должен всегда находиться на опорной ноге, что является законом устойчивого равновесия. Необходимость сохранения равновесия особенно возрастает во время выполнения многократного и быстрого вращения, сложных прыжков и т.д., когда совершенно недопустимо расслабленное состояние корпуса.

Существующие в учебной практике определения – «подтянуть корпус», «взять спину», «свободно раскрыть и опустить плечи», «встать на ногу» – означают то ощущение собранности, которое необходимо для развития устойчивости.

Движения корпуса, как и всего тела танцовщика на сцене, могут отображать различные действия, но при этом корпус не должен терять собранности и нарушать тем самым элементарное правило устойчивости, столь необходимое для искусства выразительного танца.

Апломб является основой классического танца. Он приобретается в том случае, если танцовщик поймёт и почувствует ту колоссальную роль, которую играет в aplomb спина. Стержень устойчивости – позвоночник. Необходимо с помощью самонаблюдений за ощущениями мускулатуры в области спины при различных движениях научиться его ощущать и овладеть им. Когда танцовщик сумеет его почувствовать и захватить мускулатурой в области поясницы, он уловит этот стержень. И тогда смело может браться за трудности своего искусства, хотя бы большие полёты на одну ногу (grand jeté, cabriole), для исполнения которых необходима правильная манера держать спину.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Базарова, Н.П. Азбука классического танца: первые три гола обучения : учебное пособие. - изд., испр. / Н.П. Базарова, В.П. Мей. – СПб.: Лань: Планета музыки, 2008. – 210 с. – Текст: непосредственный.

2. Ваганова А.Я. Основы классического танца : учебное пособие / А.Я. Ваганова. – Л.: Искусство, 1963. – 179 с. – Текст: непосредственный.

3. Lawson Joan Classical ballet, its style and technique / J. Lawson. – London.: Creative Media Partners, 2021. – 167 с.

1.7. ПЕДАГОГИКА НОВОГО ФОРМАТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ

УДК 377.5 : 008

СЛЕДОВОЙ ФАКТОР В ПЕДАГОГИКЕ

Анютичева Елена Юрьевна,
заместитель директора по методической работе,
преподаватель психолого-педагогических дисциплин,
высшая квалификационная категория,
Остахова Юлия Александровна,
преподаватель ОБЗР, БЖ, информатики,
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

В современной педагогике одним из особых аспектов является усиление внимания национальным традициям и семейным ценностям. Древние русичи верили, что душа человека состоит из душ его родителей и прародителей до седьмого колена и далее [5], поэтому каждый в семье знал и помнил своих родителей, дедов, прадедов и т.д. Это знание определяло ответственность за судьбы поколений, формировало внутреннюю культуру ее обладателей, привычки, характер, манеру речи и поведение.

Сегодня данная традиция разрушена. Редко встретишь человека, который бы с гордостью говорил: «Я знаю свою родословную до седьмого колена». Причин много: разрушительные войны, уносящие множество жизней и уничтожающие целые семьи; идеология государств, в которой есть акцент на национальных особенностях, но не уделяется достаточное внимание семейной родословной; отсутствие культурного кода у «нулевых» и более молодого поколения, выросших на пропаганде СМИ материальных ценностей.

Ключевым поворотом в государственной политике России стало зарождение с 2000-х годов традиции посвящать год определенной тематике: 2023 – Год педагога и наставника, 2024 – Год семьи, 2025 – Год защитника Отечества, 2026 – Год единства народов России. В этой цепочке прослеживается чёткая динамика культивирования в юные умы национальной парадигмы: от уважения к профессии учителя (престиж педагога и наставника) через семейные традиции (сохранение традиционных ценностей) и значимые

события в истории страны (формирование исторической памяти, защита суверенитета государства, поддержание мира) [4] к единству народов в многонациональной России (укрепление дружеских связей, взаимопонимания между 190 этническими общностями – жителями нашей страны) [1].

В Орловском областном колледже культуры и искусств в этом направлении ведется активная работа: ежегодно проводятся научно-практические конференции (по итогам публикуются сборники), на которых обучающиеся рассказывают:

- о традициях в своей семье:

Кытина Д. *«Моя многонациональная семья»: «Смешанные семьи представляют уникальную возможность для людей разных национальностей и культур объединиться и создать гармоничное сосуществование… Именно такой и является моя семья. Мои ближайшие родственники являются представителями разных национальностей. Например, моя бабушка – гречанка, дедушка – русский, прадедушка – еврей.»* [2, с.75].

Клокова А. «Клоковы – большая дружная семья»: «*У нас очень большая и дружная семья. Все мы очень разные, у всех свои интересы и привязанности, но несмотря ни на что мы все дружны и любимы друг другом… Все мы одно целое, часть нашего общества, и я уверена, чем больше будет таких семей, дружных и крепких, тем лучше будет вся наша жизнь, жизнь общества и государства в целом.»* [2, с.89-91].

- о подвигах родственников во время Великой Отечественной войны 1941-1945 годов:

Маслик А. «Война в судьбе моей семьи»: «*Человеческая память… Она безгранична, она может быть долгой и благодарной. Но как человек может помнить о большом, об истории целой страны, не зная малого, историю своей семьи, рода. Задумавшись над этим, я решила узнать, кого из моих родных и близких коснулась та страшная трагедия, кто с оружием в руках защищал нашу Родину. Для этого мне пришлось провести настоящую поисковую работу… Идут года, война уходит в прошлое, но, изучая историю семьи, вновь и вновь переживаешь те события и понимаешь, что война была не где-то далеко, а здесь, на нашей земле, в моей семье... Мы обязательно должны сохранить память о тех, кто прошёл эту войну. Я помню, я горжусь!*» [2, с.84-86].

Суркова С. «*Память о героических предках (из воспоминаний о войне)»: «…в каждой семье есть своя история, относящаяся ко времени Великой Отечественной Войны. Моя семья не исключение. Здесь я хочу рассказать о*

том, почему считаю своих прадедов героями, почему ими так горжусь и гордиться никогда не перестану» [2, с.87].

Еще один проект – студенческий сборник литературных работ «Строку диктует чувство…», специальный выпуск, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем собраны записи воспоминаний очевидцев тех страшных событий, а главное сделан вывод: «*Победа не случайна, она была достигнута единением людей, независимо от их возраста, национальности, вероисповедания, родины, профессии. Единство и стремление к всеобщей победе позволило пройти страшные испытания и сокрушить врага*» [3, с.4].

Интересным для обучающихся стал творческий проект «Создание генеалогической родословной». Как оказалось, мало кто из опрошенных студентов мог с точностью рассказать о своих ближайших родственниках. Поэтому данный проект вызвал у них большую познавательную активность и доказал свою актуальность, несмотря на то что не нов. Результат самостоятельного исследования и погружения в историю своей семьи - творческий продукт в виде визуализированного семейного древа: именные фотографии родственников, годы жизни, а также понимание, в какой большой семье они живут и как огромна территория, на которой они проживают. Другой вывод, сделанный студентами: нужно поддерживать родственные связи и навещать друг друга.

Это лишь часть мероприятий, проводимых в колледже, направленных на формирование духовно-нравственной личности, способной не только осваивать выбранную профессию, но и быть собственно Человеком, несущим ответственность за все происходящее в семье, государстве, мире в целом. Все эти творческие проекты оставляют отпечаток в судьбе каждого обучающегося, а, значит, являются следовым фактором в педагогике нового формата.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. 2026 год объявлен Годом единства народов России! – Текст: электронный // Федеральное государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования «Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки горноспасателей и шахтеров». – Новокузнецк, [2026]. – URL: https://ngc.organizations.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4242669 (дата обращения 16.04.2026).

2. Семейные ценности в жизни человека и общества: сборник статей Межрегиональной научно-практической конференции, посвященной Году

семьи, для специалистов учреждений культуры, образовательных организаций, руководителей творческих коллективов, объединений: 03 апреля 2024 года. – Орел: э/и, 2024. – 189 с. – Текст: непосредственный.

3. «Строку диктует чувство…»: сборник: спец. выпуск, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне – Орел: БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств», 2025 г. – 48 с. – Текст: непосредственный.

4. Центр одаренных детей «Олимп» Республики Ингушетия: [офиц. сайт]. – URL: https://codolimp.gosuslugi.ru/ (дата обращения 16.04.2026).

5. Шардин, В. Зачем знать свой род до 7 колена. – Текст: электронный // Блог писателя и исследователя В.Г. Шардина / ВКонтакте. – 2022. – URL: https://vk.com/wall-170828574_4988 (дата обращения 16.04.2026).

УДК 377.5 : 81

НЕ ВМЕСТО, А ВМЕСТЕ: КАК УЧИТЬ ИСКУССТВУ СЕГОДНЯ

Герасимова Наталья Викторовна,
преподаватель иностранного языка,
высшая квалификационная категория
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Каждый, кто связан с образованием сегодня находится в парадоксальной ситуации. С одной стороны, у нас за спиной – великая академическая традиция. Это наш фундамент, наша гордость, источник бесценных знаний и навыков, отточенных веками. С другой – мы чувствуем, что привычные «кнуты и пряники» дают сбой.

Мы говорим ученику: «Ты должен играть гаммы 40 минут», а он через 5 минут смотрит в телефон. Мы требуем «чистоты жанра», а он хочет смешивать классику с электроникой. Мы настаиваем на академическом рисунке, а он видит бесконечные возможности в цифровых инструментах.

Этот разрыв приводит к одному: либо ученик уходит, разочарованный и потерявший интерес, либо мы, пытаясь сохранить прежние методы, ломаем его живой, искренний порыв к творчеству. Но есть третий путь – «Не вместо, а вместе». Не отказываясь от традиции, но перестраивая отношения, адаптируя методы и открывая новые горизонты.

Чтобы эффективно учить, нужно понимать, кого мы учим? кто сидит перед нами? каков психологический портрет ребенка или подростка. Современный ребенок и подросток – это представитель эпохи, которую часто называют «эпохой клипового мышления». Это не приговор, а реальность, которую необходимо учитывать. В чем же особенности современных студентов? Это: переключение внимания, которое привыкло к быстрой смене образов, удерживается в среднем 15-20 секунд; дофаминовый всплеск, который они получают от смены картинок, коротких видео (TikTok, Reels), что формирует определенную нейронную связь; доступ к информации у них мгновенный через интернет, «Яндекс знает всё» – это не просто фраза, а их реальность.

Но за этой внешней поверхностью скрываются две важные особенности, которые мы часто недооцениваем.

Современные студенты полны иллюзий всезнания при отсутствии глубины. Они могут посмотреть пятиминутное видео по игре на гитаре и решить, что учитель больше не нужен. Они видят поверхностный результат, но не понимают глубинных процессов, не осознают нюансов постановки рук, тонкостей звукоизвлечения, тех самых веками нарабатываемых академических принципов, которые формируют истинное мастерство. Здесь кроется опасность поверхностного освоения, которое не ведет к подлинному владению искусством.

Часто мы слышим от студента вопрос «зачем?» и ответная фраза педагога «потому что так надо, это в программе» сегодня убивает мотивацию. Современный ученик нуждается в осмыслении. Ему важно понять смысл каждого действия: зачем мне этот этюд? Зачем лепить этот гипс? Какую идею я выражаю этим мазком? Без понимания цели, без личной связи с процессом, обучение становится механическим и теряет свою ценность.

Педагог не может игнорировать эти изменения. Наша задача – не бороться с клиповым мышлением (это бесполезно и контрпродуктивно), а научиться «сфокусировать» внимание ученика через смысл, через его личную вовлеченность и через совместное действие.

Признаемся честно: в традиционной школе часто доминировала модель «учитель – надзиратель» или «учитель – транслятор истины». Ученик был пассивным получателем знаний, а учитель – единственным источником истины.

Новая реальность требует перехода к модели «учитель – фасилитатор». Это специалист, который не просто передает знания, но помогает наладить процесс обучения, стимулирует самостоятельное мышление, поддерживает творческий поиск и помогает ученику прийти к собственным открытиям и общим решениям.

Давайте рассмотрим традиционный подход «Вместе»

Фраза: «Ты делаешь неправильно» заменяется на «Давай разберемся, что ты хочешь сказать этим звуком/мазком? А теперь подумаем, как сделать это технически грамотно».

Оценка для обучающегося звучит как приговор. Необходимо настроить его на то, что оценка – это точка роста (запись прогресса, сравнение «я вчера – я сегодня»).

В современном цифровом обществе фраза «Учитель знает всё» не актуальна, современные дети мыслят по-другому, и педагог может предложить им совместный поиск: «Я не знаю, как это сделать, но давай поищем / поэкспериментируем вместе» (особенно в цифровых технологиях). Если

говорить о дисциплине, то дисциплина является инструментом для выражения замысла.

Важно понимать: это не потеря авторитета. Это смена типа авторитета – с авторитета страха и принуждения на авторитет доверия, компетентности и партнерства.

Многие в сфере искусства долго считали гаджеты и цифровые технологии злом. «Планшет убивает рисунок от руки», «Смартфон мешает слушать себя», «Компьютерная графика – это не настоящее искусство». Но запрет и отрицание – это путь в никуда. Цифровые инструменты не исчезнут, они будут развиваться. Наша задача – научиться использовать их как мощный ресурс, а не как помеху. Для более продуктивной и эффективной работы можно использовать практические кейсы.

Кейс 1: Цифровые этюды и эскизы. Вместо того чтобы требовать от ученика бесконечных набросков на бумаге, можно предложить ему использовать планшет для быстрых эскизов. Это позволяет: экспериментировать с цветом и композицией; развивать глазомер и чувство пропорций; сохранять и анализировать; переход к традиционным техникам.

Кейс 2: Интерактивные партитуры и нотные редакторы: изучение сложных произведений; создание собственных аранжировок; визуализация музыкальной структуры.

Кейс 3: Виртуальные галереи и музеи: расширение кругозора; анализ и сравнение; создание собственных виртуальных выставок.

Кейс 4: Использование ИИ в творческом процессе. Это, пожалуй, самая горячая и спорная тема. Но и здесь есть точки соприкосновения: генерация идей; помощь в технических задачах; изучение стилей.

Важно понимать, что цифровые инструменты не должны заменять традиционные навыки, а дополнять их. Они должны служить инструментом для более глубокого понимания, более смелых экспериментов и более эффективного выражения замысла.

В основе всех изменений лежит принцип человекоцентричности. Это значит, что в центре образовательного процесса находится не программа, не дисциплина, а личность ученика, его индивидуальные особенности, его потребности, его интересы и его потенциал.

Мы не можем больше работать по принципу «один размер для всех». Каждый ученик уникален. Потому необходимо индивидуализировать образовательный маршрут. Необходимо проводить диагностику на выявление интересов и способностей: начинать нужно с понимания, что движет учеником, какие у него сильные стороны, а где ему нужна поддержка.

Составлять гибкие программы: вместо жестких учебных планов – возможность выбора тем, проектов, форм работы. Ученик может углубляться в то, что ему интересно, а педагог помогает ему найти оптимальный путь.

Продолжать использовать проектную деятельность: Работа над собственными проектами, где ученик сам ставит цели, планирует этапы, ищет решения, развивает самостоятельность и ответственность.

Искусство – это не только техника, но и эмоции, переживания, самовыражение. Путь – «Не вместо, а вместе» предполагает:

- создание безопасной среды: ученик должен чувствовать себя комфортно, не бояться ошибок, быть уверенным, что его услышат и поймут;
- развитие рефлексии;
- поддержка в преодолении творческих кризисов;
- партнёрство с родителями, открытый диалог: регулярное информирование родителей о прогрессе ребенка, его успехах и трудностях;
- совместные мероприятия.

Главный вопрос, который волнует многих: не потеряем ли мы самое ценное, внедряя новые подходы? Ответ – нет, если мы будем действовать осознанно.

Академическая школа дала нам бесценные знания о форме, цвете, композиции, гармонии, технике. Эти знания – не устаревший багаж, а основа, на которой строится любое мастерство. Вместо механического заучивания, мы учим ученика понимать, почему так правильно, какие законы стоят за теми или иными правилами. Когда ученик понимает основы, он может осознанно их применять, трансформировать, а иногда и намеренно нарушать, создавая что-то новое. Необходима связь с историей искусства, мир меняется, и искусство вместе с ним. Педагогика искусства должна быть гибкой, чтобы отвечать на вызовы времени. Мы сами должны быть учениками, постоянно осваивая новые технологии, методы, изучая современные тенденции в искусстве и образовании.

Не бояться пробовать новое, искать нестандартные решения, анализировать результаты и корректировать свои подходы. Педагоги должны быть готовы слушать учеников, учитывать их мнение, вместе искать пути решения проблем.

В конечном итоге, наша задача – не просто научить технике, а помочь ученику раскрыть свой творческий потенциал, научить его видеть мир по-новому, выражать себя, находить свой уникальный голос. Надо учить анализировать произведения искусства, понимать их смысл, формировать собственное мнение, помогать ученику различать высокое искусство и массовую культуру, развивать способность ценить красоту и гармонию.

Развитие творческих способностей студентов поможет лучше узнает себя, свои желания, свои страхи, свои мечты.

Современное обучение искусству не должно быть изолированным процессом. Важно формировать среду, где ученики могут общаться, делиться идеями, вдохновлять друг друга. Надо реализовывать совместные проекты и коллаборации, организовывать совместные выставки, перформансы, музыкальные вечера, где ученики могут работать вместе, учиться друг у друга и создавать нечто большее, чем сумма их индивидуальных усилий.

Очень эффективно будет проведение мастер-классов от приглашенных специалистов**,** онлайн-платформ для обмена опытом**.**

В условиях неопределенности и быстрых перемен, искусство становится не просто формой самовыражения, но и мощным инструментом для развития устойчивости, способности справляться с трудностями и находить новые решения.

Каждый педагог должен выбирать путь «Не вместо, а вместе». Это путь сохранения великой традиции, но не в виде застывшего монумента, а в виде живого, развивающегося организма. Это путь внедрения гибких, человекоцентричных методов, которые позволяют нам быть актуальными, эффективными и, главное, вдохновляющими для наших учеников.

Мы не отказываемся от академизма, мы обогащаем его. Мы не боимся цифровых технологий, мы используем их как мощный инструмент. Мы не ставим себя над учеником, мы идем вместе с ним, помогая ему раскрыть свой уникальный талант.

Наша миссия сегодня – не просто научить искусству, а научить жить в искусстве, видеть его во всем, что нас окружает, и создавать его самим. Это требует от нас смелости, открытости и готовности к постоянному диалогу – с учениками, с коллегами, с миром. И тогда мы сможем не только сохранить наследие, но и создать будущее, в котором искусство будет играть еще более значимую роль в жизни каждого человека.

УДК 377.5 : 008

ИМИДЖ КАК МНОГОГРАННЫЙ КОМПОНЕНТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОГО ПЕДАГОГА СПО

Максимлюк Анна Сергеевна
методист, преподаватель
высшая квалификационная категория
ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»
имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
г. Кемерово

Имидж является важнейшим компонентом профессиональной культуры педагога, влияющим на эффективность его работы и формирование положительного восприятия со стороны всех участников образовательного процесса. Он представляет собой целостное восприятие личности педагога, складывающееся из различных составляющих и отражающее его профессиональные и личностные качества.

Современный педагог – это не просто носитель знаний, но и харизматичный лидер, умеющий мотивировать, вдохновлять и строить продуктивные отношения со студентами, родителями и коллегами. Формирование позитивного имиджа играет ключевую роль в эффективности его работы. Однако за внешней стороной имиджа стоит глубинное понимание себя – Я-концепция педагога, которая определяет его внутреннее состояние, ценности, убеждения и влияет на все аспекты его профессиональной деятельности [1].

Я-концепция – это совокупность представлений человека о самом себе, включая оценку своих способностей, качеств, значимости. Она формируется на протяжении всей жизни под влиянием множества факторов: семейного воспитания, образования, социального окружения, личного опыта. Для педагога Я-концепция особенно важна, так как она непосредственно связана с его профессиональной ролью. Для формирования позитивного имиджа современного педагога большое значение имеет позитивная Я-концепция, то есть представление педагога о самом себе с преобладанием позитивных установок относительно собственной личности. Её можно приравнять к позитивному отношению к себе, к самоуважению, ощущению собственной ценности.

Человек с позитивной Я-концепцией в своём поведении и деятельности ориентируется преимущественно на самого себя, не оглядывается на окружающих людей, не требует от них сигналов одобрения. Он, как правило, самодостаточен и уверен в себе.

Положительная самооценка педагога способствует уверенности в себе, способности принимать решения, эффективно общаться и управлять конфликтами. Педагог с адекватной самооценкой легче находит общий язык с учениками, родителями и коллегами, создавая доверительную атмосферу в коллективе. Напротив, низкая самооценка может проявляться в нерешительности, застенчивости, неумении отстаивать свою точку зрения, что негативно влияет на его имидж и эффективность работы.

Образ себя, который формируется у педагога, определяет его поведение, манеры общения, стиль преподавания. Если педагог воспринимает себя как компетентного специалиста, он будет уверенно вести занятия, демонстрируя глубокие знания и умения. Если же он сомневается в своих способностях, это отразится на его поведении и имидже. Стремление к самосовершенствованию, постоянному развитию является важной составляющей позитивного имиджа современного педагога. Постоянное обучение, посещение семинаров и конференций, поиск новых методик преподавания демонстрируют профессионализм и желание быть в курсе современных трендов. Ценности педагога влияют на его отношение к работе, ученикам, коллегам. Если он ценит сотрудничество, взаимопонимание и личностный рост учеников, это отразится на его стиле работы и имидже.

Для формирования позитивной Я-концепции педагогу необходимо:

- работать над самооценкой, искать свои сильные стороны и развивать их;
- развивать компетентность в своей профессиональной области;
- постоянно самосовершенствоваться, участвовать в профессиональном развитии;
- уметь эффективно общаться и строить продуктивные отношения с учениками, родителями и коллегами;
- формировать позитивный внутренний диалог, стремиться к самоактуализации.

Имидж как многогранный компонент профессиональной культуры включает следующее:

1. Профессиональную компетентность. Это фундамент имиджа. Высокий уровень знаний, владение современными методиками преподавания, умение адаптировать учебный материал к потребностям учащихся, постоянное

самообразование и профессиональное развитие – все это формирует уважение и доверие.

2. Коммуникативные навыки. Успешное взаимодействие с учащимися, родителями и коллегами невозможно без развитых коммуникативных навыков. Умение ясно и понятно излагать информацию, строить диалог, слушать и слышать, решать конфликты конструктивно – все это важные составляющие положительного имиджа педагога. Эмпатия и умение понимать эмоциональное состояние собеседника также играют ключевую роль.

3. Внешний вид и манеры. Внешний вид педагога должен соответствовать профессиональной этике и создавать впечатление аккуратности, опрятности и уважения к себе и окружающим. Это не обязательно означает строгость, но подразумевает соответствие ситуации и уместность. Манеры поведения – спокойствие, уверенность, такт – также вносят существенный вклад в формирование положительного впечатления.

4. Личностные качества. Педагог – это личность, и его личностные качества неотделимы от профессиональной деятельности. Позитивный настрой, доброжелательность, терпеливость, справедливость, открытость, ответственность, целеустремленность – все это влияет на формирование уважительного отношения к педагогу. При этом важно помнить о профессиональной этике и сохранении дистанции.

5. Стиль преподавания. Выбор методик, методов и приёмов обучения также влияет на имидж. Инновационный подход, использование современных технологий, способность заинтересовать учащихся, создание положительной атмосферы на занятиях – гарантия успешной работы и высокой оценки профессионализма.

Положительный имидж повышает авторитет педагога, способствует эффективному взаимодействию с обучающимися, позволяет лучше управлять учебным процессом, стимулирует саморазвитие и профессиональный рост. Он является неотъемлемой частью профессиональной культуры, отражая ценности и принципы педагогической деятельности. Обратная связь от студентов, родителей и коллег помогает педагогу корректировать свой имидж и совершенствовать профессиональную культуру. Работа над имиджем – это постоянный процесс самосовершенствования, стремление к профессиональному мастерству и высокому уровню профессиональной культуры.

Имидж современного педагога СПО значительно отличается от стереотипного представления о преподавателе как о строгом и консервативном

человеке. Он должен быть многогранным и соответствовать требованиям постоянно меняющегося мира. При исследовании данной темы было проведено анкетирование среди студентов 2 и 3 курсов колледжа, в котором было необходимо определить степень важности, значимости отдельных компонентов имиджа педагога. Ключевые составляющие имиджа современного педагога СПО: профессионализм, коммуникативные навыки, современный внешний вид, личностные качества и интеграция с отраслью.

На первое место по значимости (9 баллов из 10) вышел такой компонент как коммуникативные навыки, который включает в себя:

1. Эффективное общение: умение ясно и доступно излагать информацию, мотивировать студентов, устанавливать доверительные отношения (9,9 баллов из 10).
2. Эмпатия и понимание: умение поставить себя на место студента, учитывать индивидуальные особенности и потребности (9,2 баллов из 10).
3. Умение управлять конфликтами: решать спорные ситуации, находить компромиссы, учитывать мнение всех сторон (9 баллов из 10).
4. Умение работать в команде: взаимодействие с коллегами, администрацией, родителями, работодателями (8,2 баллов из 10).

На второе место вышел компонент личностные качества (8,9 баллов из 10), который предполагает наличие таких качеств как:

1. Внутренняя мотивация к работе, желание помогать студентам достигать целей (9,1 балл из 10).
2. Ответственность за результаты обучения студентов (9 баллов из 10).
3. Стрессоустойчивость: работа с молодежью требует высокой стрессоустойчивости, владения своими эмоциями, высокий самоконтроль (9 баллов из 10).
4. Креативность: способность к творческому подходу к преподаванию, разработке новых методик, способов взаимодействия со студентами (8,5 баллов из 10).

На третьем месте оказался профессионализм (8 баллов из 10), который предполагает:

1. Глубокие знания в своей предметной области: не только теоретические, но и практические навыки, способность применять знания на практике и адаптировать их под потребности студентов (9,5 баллов из 10).
2. Ориентация на практические навыки. Подготовка студентов к реальной работе, установление связей с работодателями, прохождение практик и стажировок на современных предприятиях (9 баллов из 10).

3. Владение современными методиками преподавания: использование интерактивных методов, проектной деятельности, ИКТ, геймификации, формирующее оценивание для вовлечения студентов в учебный процесс (6,7 баллов из 10).

4. Постоянное профессиональное развитие: активное участие в семинарах, вебинарах, конференциях, самообразование, освоение новых технологий и методик (6,6 баллов из 10).

На четвертое место студенты определили такой компонент как интеграция с отраслью (7,2 балла из 10):

1. Использование актуальных кейсов: применение реальных задач и примеров из практики в учебном процессе (8,2 балла из 10).

2. Связи с работодателями: знание потребностей рынка труда, участие работодателей в разработке программ обучения, организация стажировок и практики (7,2 балла из 10).

3. Освоение и применение в обучении современных технологий и оборудования, используемых в отрасли (6,4 балла из 10).

Современный внешний вид как компонент профессионального имиджа педагога СПО оказался по результатам опросов студентов на последнем месте (5,2 баллов из 10), хотя заработал немалое количество баллов:

1. Использование современных технологий: компьютера, проектора, интерактивной доски и других цифровых инструментов (5,7 баллов из 10).

2. Аккуратность и опрятность: внешний вид должен соответствовать профессиональной этике, но быть современным и не консервативным, удобная, но опрятная одежда, подходящая для активной работы (5,5 баллов из 10).

3. Стиль одежды: он должен подчеркивать индивидуальность педагога и соответствовать направлению творческой деятельности (4,6 баллов из 10)

В целом, имидж современного педагога СПО должен отражать его профессионализм, коммуникативные навыки, современность, личностные качества и тесную связь с практикой и потребностями рынка труда. Это не просто набор качеств, а комплексный подход к своей профессии, позволяющий эффективно готовить востребованных специалистов.

В заключении можно сказать, что Я-концепция является важным фактором, влияющим на формирование имиджа современного педагога. Положительная Я-концепция способствует формированию позитивного имиджа, что в свою очередь положительно влияет на эффективность его работы и взаимодействие с окружающими. Понимание своих сильных и слабых сторон,

постоянная работа над собой и стремление к самосовершенствованию – залог успеха современного педагога.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Васильев, Н. Н. Я-концепция: в согласии с собой / Васильев Н. Н. – Текст: электронный // Элитариум: Центр дистанционного образования, 2009. – URL: https://www.elitarium.ru/ja_koncepcija/ (дата обращения: 28.03.2026).

2. Панфилова, А. П. Деловая коммуникация в профессиональной деятельности / А. П. Панфилова. – СПб, 2004. – Текст: непосредственный.

3. Панасюк, А. Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехники, психотехнологии / А.Ю. Панасюк. – М.: Омега-Л, 2007. – 266 с. – Текст: непосредственный.

4. Шепель, В.М. Имиджелогия. Как нравиться людям: учеб. пособие / В.М. Шепель. – М.: Народное образование, 2002. – 576 с. – Текст: непосредственный.

УДК 377.5 : 008

РОЛЬ ФОЛЬКЛОРА В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ СПЕЦИАЛИСТА ФОТОИСКУССТВА

Сережкина Людмила Николаевна,
преподаватель СКД И НХТ,
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

В современной жизни из-за потока каждодневных проблем и поиска их решений, к сожалению, очень стремительно меняются и нравы общества, и стиль взаимоотношений между людьми. Самой большой проблемой настоящего времени стал упадок духовности и нравственности подрастающего поколения, отсутствие у студенческой молодежи устоявшихся представлений о главных жизненных ценностях: семье, труде, уважении к обществу, любви к малой и большой Родине.

Фольклор – это история народа (этноса), его духовное богатство, обширная область устного народного творчества. Это целый мир – яркий, радостный, наполненный жизненной силой и красотой. Гениальный творец языка и величайший педагог – народ создал такие произведения художественного слова, которые ведут обучающихся по всем ступенькам его эмоционального и нравственного развития. Приобщение обучающихся к изучению фольклора помогает зафиксировать в их сознании ключевые ценностные понятия о добре и зле, осваивать культурные традиции и обычаи своей страны, формируя, таким образом, духовно-нравственную личность. «Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой, творчеством. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, национальные отличия сохранятся и в 21 веке, если мы будем озабочены воспитанием душ, а не только передачей знаний» – как сказал советский и российский культуролог, искусствовед, доктор филологических наук, профессор Д.С. Лихачев. Сложность и трудность в воспитании русского народа нашло свое отражение в многочисленных пословицах, поговорках, в песнях, сказках, былинах – верно подметив, что «деточек воспитать не курочек пересчитать», «Кто без присмотра, тот всю жизнь не при деле». Мудрость поколений – вот без чего нельзя воспитать полноценную личность.

Опыт прошлого, содержащийся в фольклоре, служит прекрасным и неисчерпаемым источником в воспитании подрастающего поколения, в формировании духовно-нравственных ценностей, их взглядов и отношения к происходящему в современном мире. Старинная мудрость гласит: «Человек, не знающий своего прошлого, не знает ничего». Наше сегодня, как некогда наше прошлое, также творит традиции будущего. Они должны знать не только историю Российского государства, но и традиции национальной культуры, осознавать, понимать и активно участвовать в возрождении национальной культуры, реализовывать себя как личность, любящую свою Родину, свой народ и все, что связано с народной культурой.

В процессе изучения дисциплины «Народная художественная культура» обучающиеся осваивают такие темы, связанные с изучением фольклора, как: «Этапы становления и развития русского фольклора», «Обрядовая поэзия русского фольклора», «Эпические прозаические жанры», «Эпические стихотворные жанры», «Лирические стихотворные жанры» и др. На учебных занятиях они знакомятся с народными произведениями, которые наполняют их эмоциями, обогащают внутренний мир, развивают речь. Большую роль в организации и проведении занятий играет наглядность. Широко практикуется самостоятельная работа обучающихся по подбору фото- и видеоматериалов на заданную тему. Такой вид деятельности позволяет быстрее и качественнее усвоить новый материал, закрепить навыки исследовательской работы, развивает творческую инициативу, активизирует процесс познания, но самое важное – через углубление в историю народа на рациональном и эмоциональном уровнях возможно привить уважение к своему народу, родному краю, семье, труду, т.е. сформировать национальное самосознание.

Цифровые технологии, применяемые в учебном процессе, дают возможность конструктивного диалога в процессе использования традиционных и инновационных подходов в обучении, обеспечивают необходимый уровень образования на новом витке развития общества, открывают широкие перспективы творческо-художественной деятельности. Обучающимися колледжа по специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду Фото- и видеотворчество создан фоторяд по темам данного курса. Например, «Русский народный костюм» – подборку фотографий из потрясающей коллекции крестьянских и городских женских костюмов необъятной России конца XIX – начало XX вв., из коллекции Натальи Шабельской, основательницы частного «Музея Старины» в Москве, подготовил студент Егор Степанченко (рис.1). Коллекция Н.Л. Шабельской является не только уникальным источником по изучению истории русского

костюма, но и настоящим художественным достоянием и стала настоящим феноменом в истории отечественной фотографии.

Рис. 1 – Подборка фотографий «Русский народный костюм» (Степанченко Егор)

Полученные знания обучающиеся закрепляют при проведении мероприятий в различных учреждениях культуры города. Так, например, в детской библиотеке им. А.П. Гайдара ежегодно проводится цикл мероприятий для школьников с использованием интерактивного материала (видео, фотовыставки, презентации), что вызывает большой интерес у детской аудитории: литературно-музыкальные композиции, посвященные 135-летию со дня рождения детского писателя К.И. Чуковского, 200-летию И.С. Тургенева, театрализованное представление по сказкам А.С. Пушкина, творческий проект «Русские народные игры», творческий проект «История культуры, традиций и обычаев народов Чувашии и Башкирии», посвящённый Году единства народов России и другие (рис.2).

Рис. 2 – Подборка фотографий по материалам мероприятий (Святослав Теплов)

Все эти мероприятия стали частью архивного материала истории нашего образовательного учреждения. Таким образом, осваивая фольклор через фотоискусство с применением цифровых технологий, обучающиеся колледжа усваивают представления о морали, истории родного края, знакомятся с его обычаями, обрядами, впитывают в себя то, что называется духовным наследием русского народа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Библиография журнала «Живая старина». 1994-2013 / Сост. М.В. Ахметова (отв. редактор), О.В. Белова, А.С. Подгаец, О.В. Трефилова; отв. за выпуск А.В. Ефимов. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2014. – 160 с.

2. Интернет и фольклор. Сборник статей / Сост. А.В. Захаров. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2009. – 320 с.

3. Образный мир традиционной культуры. Сборник статей / Сост. М.Д. Алексеевский, В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2010. — 352 с.

4. Первый Всероссийский конгресс фольклористов. Сборник докладов. Том I / Отв. ред. А.С. Каргин. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2005. – 448 с.

5. Славянская традиционная культура и современный мир. Сб. материалов научной конференции. Вып. 6 / Сост. В.Е. Добровольская, Н.Е. Котельникова. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. – 256 с.

6. Славянская традиционная культура и современный мир. Вып. 16: Мультифольклорное пространство Поволжья: сб. научных статей / Сост. В.Е. Добровольская, А.Б. Ипполитова, М.В. Строганов. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2014. – 320 с.

7. Сохранение и возрождение фольклорных традиций. Фольклор и художественная культура. Современные методологические и технологические проблемы изучения и сохранения традиционной культуры. Вып. 13 / Сост. Н.А. Хренов, В.А. Колотаев, отв. ред. А.С. Каргин. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2004. – 304 с.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО. ДИЗАЙН

УДК 7.034

ЭПОХА РЕНЕСАНСА – ФУНДАМЕНТ СОВРЕМЕННОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ

Алешина Оксана Борисовна,
зам. руководителя по УР, преподаватель,
высшая квалификационная категория
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Хотя прошло уже более 500 лет, идеи Ренессанса являются ключевыми принципами современного мировоззрения. Эпоха Возрождения (XIV-XVI вв.) традиционно воспринимается как один из самых ярких и творческих периодов в истории человечества. Однако за блеском картин Леонардо да Винчи и стихов Петрарки скрывается нечто большее, чем просто расцвет искусств. Это был кардинальный слом многовековой парадигмы, который переориентировал европейскую цивилизацию с божественного на человеческое. Если Средневековье видело в человеке греховное существо, полностью зависящее от воли Бога, то Ренессанс поставил в центр мироздания свободную, разумную и творческую личность. Конечно, его истоки лежали в гуманистическом движении античного наследия.

Мировоззрение средневекового человека было целиком подчинено авторитету Церкви и учению Отцов Церкви. Искусство в этой системе было «Библией для неграмотных» [6, с.5], визуальным проповедником, чья главная функция – транслировать сложные богословские доктрины в доступной для массового сознания форме. Художник (а точнее, ремесленник) не стремился к самовыражению; его личность была растворена в коллективной задаче служения Богу. Он был проводником божественной истины, а не творцом в современном понимании этого слова.

Живопись и иконопись: в изобразительном искусстве, особенно в византийской и древнерусской традиции, господствовал иконографический канон. Фигуры изображались плоскостно, вне реального пространства и времени. Это подчеркивало их принадлежность к миру вечному, а не земному. Размер фигуры определялся не законами перспективы, а ее духовной значимостью (Христос или святой всегда изображались крупнее второстепенных

персонажей). Цвет также был символичен: золотой фон означал божественный свет; пурпурный – царственность и жертву; белый – чистоту и святость.

В скульптуре рельефы и статуи, украшавшие порталы соборов, служили «катехизисом в камне», где изложены основы догматики и христианской нравственности. Сцены Страшного суда, жития святых, библейские притчи должны были внушать верующим благоговейный страх и наставлять на путь праведности. Изображения фантастических существ (горгулий, химер) часто символизировали демонические силы, которые побеждены и поставлены на службу Церкви.

Одним из фундаментальных принципов, отличающих средневековую живопись от искусства последующих эпох, является особое понимание пространства. Если художник Ренессанса стремился создать иллюзию трехмерного мира, подчиняющегося законам оптики, то мастер Средневековья конструировал пространство символическое, подчиненное задачам религиозного откровения. Это находило выражение в двух взаимосвязанных феноменах: обратной перспективе и условности пространственных построений.

Пространство в средневековой живописи не стремилось к имитации реальности. Оно было условным, знаковым и служило для структурирования богословского повествования.

Художник мог изображать несколько событий в рамках одной композиции, показывая разные моменты евангельского сюжета одновременно. Этот прием, известный как симультанность, подчеркивал, что цель искусства - не рассказ о событии, а раскрытие его вневременного догматического смысла.

Таким образом, средневековое искусство было глубоко функциональным. Его символический язык и дидактическая направленность делали его мощнейшим инструментом религиозного воспитания и укрепления власти Церкви [6, с.25]. Оно отрицало ценность материального мира как самоценного и ориентировало человека исключительно на духовные сущности.

Поворот от теоцентрической модели Средневековья к гуманистической подготовлен тремя взаимосвязанными факторами: ренессансным гуманизмом, реабилитацией античного наследия и новым, опытным отношением к познанию мира.

В отличие от современного понимания гуманизма как просто человеколюбия, ренессансный гуманизм был, прежде всего, интеллектуальным движением, сфокусированным на гуманитарных науках – грамматике, риторике, поэзии, истории, этике. Гуманисты, такие как Франческо Петрарка, Лоренцо

Валла и Джованни Пико делла Мирандола, провозгласили новый идеал личности – активной, образованной, гармонично развитой духовно и физически.

Эта концепция помещала человека в самую сердцевину мироздания, наделяя его правом свободного выбора и силой «творить себя» – идея, немыслимая для средневекового сознания, где место и предназначение человека были строго предопределены Богом.

А обращение к наследию Античности стало тем культурным инструментом, с помощью которого гуманисты осуществили разрыв со схоластической традицией Средневековья.

Художники и скульпторы, такие как Донателло и Микеланджело, перестали видеть в обнаженном теле источник греха, начав изучать и воспроизводить его анатомию и пропорции, ориентируясь на античные образцы [3, с.289]. В живописи это выразилось в обращении к мифологическим сюжетам, которые на равных соседствовали с христианскими.

Третий столп ренессансного антропоцентризма – это революция в методах познания. Ренессансный ученый обратился к непосредственному изучению природы.

Леонардо да Винчи провозглашал: «Знание, не опирающееся на опыт, бесплодно и полно ошибок». Художник, вооруженный научными знаниями (перспектива, анатомия, оптика), стал не ремесленником, иллюстрирующим догматы, а исследователем и творцом, соперничающим с природой.

Человек был провозглашен сознательным и творческим центром Вселенной, связующим звеном между земным и божественным, микрокосмом, в котором отражается макрокосм [5, с.45]. Эта новая концепция не была простым отрицанием Бога, но кардинальным пересмотром места и роли человека в божественном порядке.

На смену средневековой идее предопределения и смирения пришла идея свободной воли и личной ответственности. Судьба человека понималась не как заранее написанный Богом сценарий, а как результат его собственных усилий, таланта, энергии и смелости. Так родился идеал «универсального человека» – гармоничной личности, стремящейся к совершенству во всех сферах: в искусстве, науке, ратном деле и государственной деятельности [2, с.112]. Леонардо да Винчи, Микеланджело, Леон Баттиста Альберти были живым воплощением этого идеала.

Тело перестало быть лишь бренной оболочкой, источником греховных искушений. Античный идеал единства физической красоты и духовного совершенства – был возрожден [7, с.201]. Обнаженное тело в скульптуре и

живописи стало объектом пристального изучения и восхищения, символом мощи, гармонии и божественности самого человеческого естества.

Коренной перелом в мировоззрении, выразившийся в утверждении антропоцентризма, не мог не найти прямого и наглядного воплощения в искусстве. Ренессанс совершил серию фундаментальных художественных открытий, которые создали принципиально новый язык, радикально порвавший со средневековой изобразительной системой. Самым наглядным символом «разрыва» стало изобретение и научное обоснование линейной перспективы. Художник Ренессанса уподобил картину окну, через которое мы с одной, строго определенной точки наблюдаем иллюзию трехмерного мира [1, с.45].

Мир теперь не являлся человеку (как в иконе), а, напротив, разворачивался перед его взором, подчиняясь его зрению и разуму. В «Тайной вечере» Леонардо да Винчи перспектива работает так, что точка схода находится прямо за головой Христа, визуально объединяя божественную фигуру с человеческим пространством зрительного зала [4, с.118].

Вслед за античными мастерами, ренессансные художники искали математическую формулу идеальной человеческой красоты. Леонардо да Винчи создал своего знаменитого «Витрувианского человека», вписав фигуру в круг и квадрат, что стало символом веры в то, что человек есть мера и модель всей Вселенной [4, с.95].

Смещение фокуса с Бога на человека и природу привело к рождению новых жанров, которые либо были маргинальны в Средневековье, либо вовсе отсутствовали.

Светский портрет: в отличие от средневековых портретов, где человек изображался как безликий слуга Божий, ренессансный портрет утверждал ценность индивидуальности [2, с.215]. Художники стремились передать не только внешнее сходство, но и характер, внутренний мир и социальный статус конкретной личности.

Пейзаж и натюрморт: природа постепенно освобождалась от роли символа. Из фона она превращалась в самостоятельный объект изображения. Натюрморт, пока еще часто скрытый в религиозных сценах, начал демонстрировать интерес художника к материальному миру, к красоте и фактуре обыденных предметов [2, с.228].

В средневековой цеховой системе художник был ремесленником, анонимным исполнителем, чье мастерство ценилось не выше, чем мастерство сапожника или пекаря. Ренессанс возвел его в ранг творца.

Искусство перестало быть ремеслом, и было причислено к «свободным искусствам», так как основывалось на науке (перспектива, анатомия, математика) и интеллектуальном замысле.

Такие фигуры, как Микеланджело или Леонардо, воспринимались уже не как слуги, а как божественно одаренные личности, титаны духа, чей творческий дар ставил их на особое место в обществе. Художник теперь подписывал свои работы, а его биография становилась предметом изучения, как у Джорджо Вазари в его «Жизнеописаниях наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих».

Эти художественные открытия – перспектива, анатомия, новые жанры и новый статус творца – были не разрозненными техническими усовершенствованиями, а звеньями одной цепи. Вместе они сформировали новый визуальный язык, который позволил искусству окончательно повернуться от служения исключительно религиозному догмату к исследованию реального, видимого мира и прославлению могущества человеческого разума, воли и творческого гения. Именно в этой сфере «разрыв» со Средневековьем виден наиболее отчетливо и неопровержимо.

Таким образом, культурный «разрыв» Ренессанса проявился на всех уровнях:

- на уровне мировоззрения: вера в безграничные возможности человеческого разума (гуманизм) сменила идею о ничтожестве человека перед Богом;

- на уровне художественного языка: иллюзорное, построенное по законам науки пространство и интерес к материальной реальности вытеснили условный символизм;

- на уровне творца: анонимный ремесленник уступил место художнику-титану, гению, чья личность и индивидуальный стиль стали иметь самодовлеющую ценность.

Этот комплексный переворот позволяет говорить о Возрождении не просто как о смене стилей, а как о рождении современного человека – активного, любознательного, свободного в своей воле и стремящегося не к потустороннему спасению, а к совершенству и славе в мире земном. Эпоха Возрождения действительно стала тем водоразделом, который отделил религиозное Средневековье от Нового времени, заложив фундамент всей последующей европейской культуры, основанной на принципах гуманизма, научного поиска и веры в силу человеческого духа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Альберти, Л. Б. Три книги о живописи / Л. Б. Альберти; пер. с итал. А. Н. Веселовского. – Текст: непосредственный // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV век). – Москва: Издательство МГУ, 1985. – С. 123-180.

2. Буркхардт, Я. Культура Италии в эпоху Возрождения / Я. Буркхардт; пер. с нем. С. Бриллиантовой. – Москва: Интрада, 1996. – 526 с. – Текст: непосредственный.

3. Вазари, Дж. Жизнеописания наиболее знаменитых живописцев, ваятелей и зодчих / Дж. Вазари; пер. с итал. А. И. Венедиктова, А. Г. Габричевского. – Москва: АЛЬФА-КНИГА, 2008. – 1278 с.: ил. – Текст: непосредственный.

4. Кемп, М. Леонардо да Винчи. О науке и искусстве / М. Кемп; пер. с англ. М. И. Майская. – Санкт-Петербург: Амфора, 2015. – 332 с.: ил. – Текст: непосредственный.

5. Кристеллер, П. О. Философия Ренессанса в Италии / П. О. Кристеллер; пер. с англ. Р. В. Светлова. – Москва: РОССПЭН, 2010. – 318 с. – Текст: непосредственный.

6. Маль, Э. Религиозное искусство XIII века во Франции / Э. Маль; пер. с фр. [и предисл.] Н. В. Кисловой. – Москва: Молодая гвардия, 2008. – 478 с.: ил. – Текст: непосредственный.

7. Панофский, Э. Ренессанс и «ренессансы» в искусстве Запада / Э. Панофский; пер. с англ. А. Г. Габричевского. – Санкт-Петербург: Азбука-классика, 2006. – 258 с. – Текст: непосредственный.

УДК 111.08

ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В ФОРМИРОВАНИИ ДИЗАЙН-ИДЕНТИЧНОСТИ

Белоконь Андрей Витальевич,
преподаватель профессиональных дисциплин,
высшая квалификационная категория
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
г. Донецк

Визуальное восприятие человека в значительной степени определяется цветом. Психология как наука изучает механизмы воздействия различных цветовых решений на наше восприятие и поведенческие реакции, раскрывая их скрытые влияния.

Цвет обладает мощным эмоциональным потенциалом. Для художников он является ключевым средством выражения чувств и переживаний. В контексте дизайнерских проектов цветовое решение приобретает стратегическое значение. Дизайнерский проект представляет собой визуальное воплощение задачи, ориентированное на потребительское восприятие. Основные цели дизайнера включают привлечение внимания, формирование интереса и стимулирование желания к приобретению продукта. При этом выбор цвета и общее визуальное решение не должны ограничиваться исключительно эстетическими соображениями. В современных условиях они обязаны способствовать достижению бизнес-целей [1].

К дизайнерским проектам относятся различные формы наружной рекламы (бигборды, витрины) и полиграфическая продукция (рекламные издания, проспекты). Растущее число исследований подтверждает, что цвет зачастую играет определяющую роль в процессе принятия окончательных решений при разработке конкретных проектов.

Данная статья посвящена анализу роли цвета в формировании потребительского восприятия. Особое внимание уделяется актуальности выбора цветового решения в современном контексте.

На сегодняшний день наблюдается тенденция к популяризации ярких, насыщенных цветов, охватывающая различные секторы бизнеса. Развитие технологий значительно расширило палитру доступных цветов и позволило проводить более глубокий и точный анализ их восприятия. Современные дизайнерские подходы, такие как плоский и материальный дизайн, активно используют яркие цветовые решения.

Подбор оптимальной цветовой схемы для дизайна требует глубокого понимания психологии цвета, его эмоциональной и смысловой составляющей, а также взаимосвязей между цветами, представленных на цветовом круге. Помимо этого, дизайнеры учитывают актуальные тренды и устоявшиеся цветовые решения, характерные для конкретной области деятельности.

Рассмотрим данные тенденции на примерах.

Так, красный цвет, в психологическом плане, ассоциируется с такими понятиями, как опасность, важность и страсть. Он является символом огня и крови, обладая одним из самых мощных воздействий на человека. Этот цвет, характеризующийся энергичностью и импульсивностью, тесно связан со скоростью и силой. Именно поэтому такие известные платформы, как Netflix и YouTube, используют его в качестве основного цвета в своем визуальном оформлении (рис.1).

Рис. 1 – Графическое решение Netflix, YouTube

Оранжевый цвет, в свою очередь, символизирует уверенность, энергию и оптимизм. Он обладает высокой энергетикой, схожей с красным, но при этом менее агрессивен. Оранжевый способен создавать атмосферу радости и, подобно красному, эффективно привлекает внимание, что делает его идеальным для выделения значимых элементов (рис.2).

Рис. 2 – Реклама продукции Fanta

Желтый цвет в психологии обозначает солнце, счастье, внимание. Он также часто используется для привлечения внимания в логотипах (рис.3).

Рис. 3 – Логотипы известных компаний

Зеленый цвет в психологии ассоциируется с прогрессом и успехом. Его природная связь с растительностью делает его символом жизненной силы и роста. В дизайне зеленый часто используется для достижения равновесия и гармонии, однако для желаемого воздействия необходимо учитывать его насыщенность. Интенсивные зеленые оттенки, используемые в рекламе Curtis (рис.4), обладают возбуждающим эффектом и привлекают внимание.

Рис. 4 – Реклама продукции Curtis

Синий цвет в психологии вызывает чувства расслабления, комфорта и доверия. Восприятие дизайнерских решений сильно зависит от выбранного оттенка синего:

- светло-синий передает ощущение прохлады, свободы и умиротворения. Его способность вызывать доверие делает его популярным в банковской полиграфии;

- темно-синие оттенки идеально подходят для проектов, где требуется подчеркнуть стабильность и надежность (рис. 5).

Рис. 5 – Логотипы известных брендов

Фиолетовый цвет в психологии символизирует роскошь, творчество и духовность. Его редкость в природе придает ему особую значимость в дизайне. Исторически связанный с монархией, фиолетовый и сегодня ассоциируется с богатством и престижем (рис. 6).

Рис. 6 – Реклама продукции Muse.

В психологии цвета черный ассоциируется с мощью, элегантностью и изысканностью, являясь наиболее доминантным оттенком. Его способность мгновенно притягивать взгляд делает его идеальным для текстовых элементов и выделения ключевых деталей. Применение черного в качестве основного цвета, например, для фона, может порождать уникальные смысловые связи, способствуя созданию атмосферы утонченности и таинственности в дизайне, например, рекламы Coco Chanel (рис. 7)

Рис. 7 – Реклама продукции Coco Chanel

Белый цвет, напротив, символизирует здоровье, чистоту и невинность. В дизайне его ассоциации со здоровьем и инновациями эффективно используются для акцентирования безопасности медицинских продуктов или высокотехнологичных разработок (рис. 8). Кроме того, белые области служат для создания «воздуха» вокруг элементов, улучшая их восприятие и разделение. Благодаря своей способности выгодно подчеркивать другие цвета, белый часто применяется как вспомогательный оттенок. Белые участки также создают пространство вокруг элементов дизайна, помогая подчеркнуть их или отделить друг от друга. В дизайне белый оттеняет соседствующие с ним цвета, что делает его популярным в качестве вторичного цвета. Правильное использование белого поля – это мощный дизайнерский инструмент (рис.9).

Рис. 8 – Реклама из области медицины

Рис. 9 – Страница поиска Google

Серый обозначает официальность, нейтральность, профессионализм. Он легко сочетается с другими цветами. В качестве основного фона серый цвет создает ощущение официальности (рис. 10).

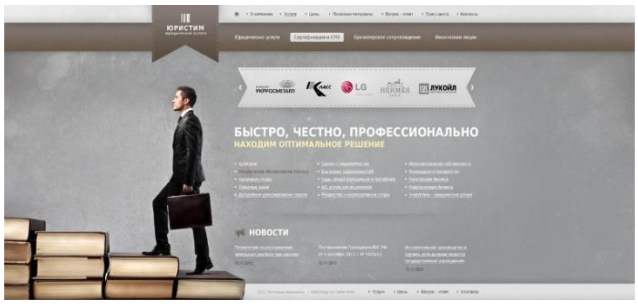

Рис. 10 – Страница юридического сайта.

Таким образом, при разработке дизайнерских проектов обязательно учитывается выбор цвета, восприятие его пользователем.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Цвет в дизайне: важный инструмент или просто эстетика? – Текст: электронный // KursHub.ru – агрегатор курсов и каталог видео уроков – [2025]. – URL: https://kurshub.ru/journal/blog/czvet-v-dizajne-vazhnyj-instrument-ili-prosto-estetika/ (дата обращения: 18.03.2026)

УДК. 372.84

НАБРОСОК КАК ПЕРВООСНОВА АКАДЕМИЧЕСКОГО РИСУНКА

Зинин Константин Александрович,
преподаватель художественных дисциплин,
высшая квалификационная категория,
ГБПОУ «Псковский областной колледж
искусств им. Н.А. Римского-Корсакова»
г. Псков

Микеланджело Буонарроти называл рисунок, или искусство наброска, высшей точкой и живописи, и скульптуры, и архитектуры, отмечая, что рисунок является источником и душой всех видов живописи, и корнем всякой науки, и сравнивал владение рисунком с обладанием ценным сокровищем.

Владение наброском значительно обогащает технические и творческие возможности студента, осваивающего азы изобразительной грамоты, и облегчает его работу над заданной постановкой. Только через каждодневные наброски с натуры он сможет развить быстрое и точное восприятие изображаемого предмета.

Длительные штудии постановок теряют всякий смысл, если студент не в состоянии с самого начала определить верные пропорции и пластическое расположение предметов в пространстве. Поэтому в начале работы над длительной постановкой нужно идти от наброска, с помощью которого фиксируется моментальное и целостное впечатление первого взгляда на предмет. Состояние первого взгляда или свежего впечатления необходимо тщательно оберегать от последующего утомления восприятия или «замыливания глаза».

Рисование с натуры – это не срисовывание, а постижение структуры, характера, образа самого предмета. В конечном счете, художник рисует не копию предмета, а своё представление о нём, своё понимание его формы, своё образно-ассоциативное ощущение. Можно сказать, что человек рисует не руками и глазами, а головой. Активный мыслительный процесс есть залог верного рисунка.

Набросок заставляет концентрировать наше внимание на главном в предмете, видеть его целиком, ощущать его как целостную конструкцию. Глаз человека, напрямую связанный с головным мозгом, является уникальным измерительным прибором, с помощью которого можно очень точно передать

пропорции предмета. Для этого его надо постоянно тренировать, делая наброски.

Профессиональный набросок – это есть уже готовый продукт работы головного мозга. Прежде чем рисовать на бумаге, необходимо некоторое время, сконцентрировавшись, порисовать мысленно, как бы представить уже готовое изображение в общих чертах. Это можно сравнить с творчеством композитора, который сначала создает музыку в голове, а уже потом записывает ее на нотном стане.

Рассмотрим методику создания наброска, которую мы практикуем на уроках академического рисунка в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Сначала лёгкими касаниями карандаша обозначаем основные контуры изображаемой формы, пытаясь верно уловить ее большие соотношения. Далее более активными линиями уточняем силуэт формы, корректируя ее пропорции и намечая детали. Завершая набросок, подчеркиваем основные конструктивные особенности и пространственную характеристику формы. При этом следует помнить, что линия в академическом рисунке должна передавать трёхмерное пространство.

Последовательность выполнения наброска головы в профиль (рис.1)

Рис. 1 – Четыре стадии выполнения наброска головы в профиль (рисунок автора)

Рисование с натуры в виде быстрых набросков необходимо для выработки «цепкости» зрительной памяти. Ведь когда мы не смотрим на натуру в момент нанесения линий на бумагу, мы оперируем зрительной памятью. Она может быть как кратковременной, так и долговременной. В результате частых упражнений, тренировки руки и глаза, скорость передачи восприятия натуры увеличивается за счёт сформировавшегося устойчивого образа изучаемого

предмета. Тем самым кратковременная память постепенно переходит в долговременную. Опытному художнику достаточно беглого взгляда на модель, чтобы верно изобразить её основную форму.

Для облегчения восприятия следует посоветовать при рисовании даже сложной формы, такой как фигура человека, уметь видеть в ней простые геометрические элементы и их взаимосвязи.

Также полезно научиться воспринимать форму от «пятна». Для этого можно порекомендовать работать не графитным карандашом, а мягким материалом, таким как уголь, сепия, сангина, соус, пастель. При этом многие материалы можно использовать в жидком виде, выполняя наброски кистью.

В своей практике художники могут использовать разные подходы в набросках. Ниже представлены авторские рисунки анатомической фигуры Гудона (рис. 2-4)

Рис. 2 – Линейный набросок анатомической фигуры Гудона

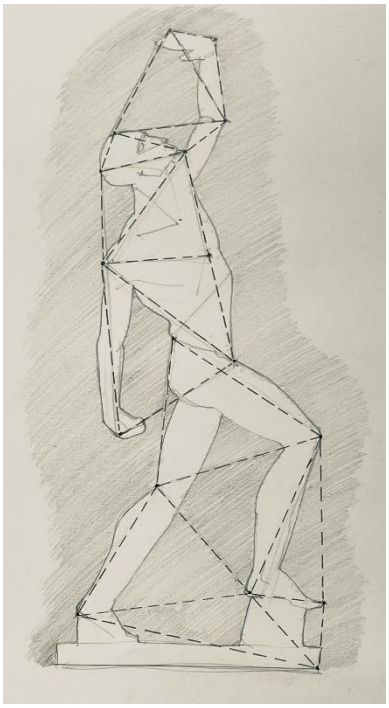

Рис. 3 – Геометрический анализ фигуры с помощью воображаемых треугольников

Рис. 4 – Силуэтный набросок пятном анатомической фигуры

Набросок можно исполнить быстро, несколькими линиями, можно использовать тон для передачи нюансов, а также использовать комбинированный способ с использованием линии, штриховки, пятна.

Набросок не является самоцелью. Обычно выполняя тот или иной набросок с натуры, художник акцентирует внимание в нём только на том, что его больше всего интересует или привлекает его внимание в модели, или на

том, что он хочет изучить в данный момент. Поэтому наброски, выполненные старыми мастерами, как правило, были вспомогательным подспорьем для выполнения сложных живописных произведений. Начинающему художнику необходимо учиться языку наброска именно у старых мастеров, так как они в совершенстве владели живописными и графическими приёмами передачи формы в пространстве (рис. 5-8).

Рис. 5 – Микеланджело. Набросок головы Леды

Рис. 6 – Микеланджело. Мужской торс. Сангина

Рис. 7 – Рембрандт. Набросок «Спящая девушка»

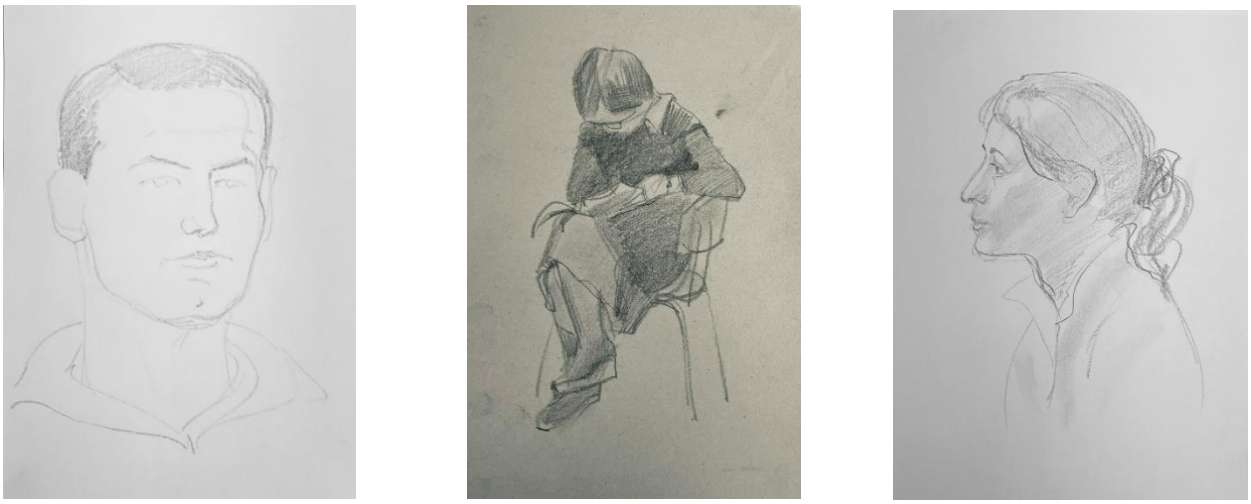

Рис. 8 – Наброски автора разных лет

Помимо тренировки руки и глаза, молодому художнику в рисовании фигуры человека, портретов, необходимо использовать серьезные знания в области линейной и световоздушной перспективы, а также пластической анатомии. Без них не добиться точности и выразительности, правдивой убедительности в искусстве наброска.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Баммес, Готтфрид. Изображение человека. Основы рисунка с натуры / Готтфрид Баммес; [пер. с нем. С.В. Балаева]. – Санкт-Петербург : Дитон, 2012. – 312 с. : ил., цв. ил. – Указ. ил. : 321 с. – Текст: непосредственный.

2. Барщ, А.О. Наброски и зарисовки : учеб. пособие для худож. училищ и училищ прикл. искусства / А. О. Барщ – Москва : Искусство, 1970 – 166 с. : ил. – Текст: непосредственный.

3. Зинин, К.А. Основы портретного рисунка : учеб.-метод. пособие / К.А. Зинин. – Псков : Гименей, 2010. – 102 с. : ил. : портр. – Текст: непосредственный

4. Рисунок : учебное пособие для студентов худож.-граф. фак. пед. инстов / А.М. Серов, Н.Н. Ростовцев, В.С. Кузин [и др]; под ред. А.М. Серова. – Москва : Просвещение, 1975. – 271 с. – Текст: непосредственный.

5. Ростовцев, Н.А. Академический рисунок: учебник для студентов художественно-графических факультетов пединститутов / Н.А. Ростовцев. – 3-е изд., доп. и перераб. – Москва : Просвещение : Владос, 1995. – 237 с. – Текст: непосредственный.

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
ИСТОРИЯ

УДК 377.5 : 94(47).084.8

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО САМОРЕАЛИЗАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ (НА ПРИМЕРЕ УРОКОВ ИСТОРИИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Берш Ирина Анатольевна
преподаватель истории
высшая квалификационная категория,
Барабинский филиал ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Барабинск

«Преподавателю слово дано не для того,
чтобы усыплять свою мысль,
а для того, чтобы будить чужую».
В.О. Ключевский

Современное российское образование направлено на решение практико-ориентированного обучения истории в системе среднего профессионального образования.

Важным условием решения этой задачи является использование преподавателями истории в своей педагогической практике современных образовательных технологий. В современных педагогических технологиях преобладают активные методы обучения, имеющие исключительное значение при обучении истории.

Один из активных методов – метод проектов, рассматриваемый как эффективная педагогическая технология XXI века и как позитивная методология решения задач, возникающих перед человеком в течение жизни, как средство решения жизненных проблем [1].

Для студентов БФ «НОККиИ» индивидуальные проекты – средство самореализации, самоопределения. Именно при выполнении проекта обучающийся задумывается над вопросом: на что я способен применить свои знания? Исследовательский опыт обучающегося – это не то, что он прочитал, выучил, знает и помнит, а то, что он пережил, что постоянно определяет его действия и поступки и в результате формируется активная самостоятельная

позиция обучающихся, ключевые компетенции, необходимые для реализации проекта, развитие познавательного интереса, что дает возможность делать самостоятельный выбор, реализуется принцип связи проекта с жизнью [3]. Таким образом, посредством индивидуального проекта по истории, создаются условия для успешной самореализации студента на учебном занятии [4].

При выборе темы проекта учитываются индивидуальные способности и требования: к сильным – сложные, к слабым – по их реальным возможностям.

В нашем колледже разработано и принято «Положение об организации и выполнении индивидуального проекта» в соответствии с ФЗ «Об образовании в РФ»; «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации; Письмом Минобрнауки России №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования», на основе которого ведётся работа со студентами, где прописан порядок организации и выполнения проекта.

Формы проектных работ, согласно «Положению», могут быть различны: презентации, рефераты, эссе, мультимедийные продукты, отчёты о проведенных исследованиях.

За последние два года, среди прочих тем, студенты выполняли проекты к уроку по теме «Великая Отечественная война», где подробно рассказали о героях-барабинцах: Апарине М.Г., Бурцеве Д.П., Перевозникове А.Т., Воронкове И.Я., Хрусталеве П.И., Шубине А.П. В данных проектах была изучена литература и проанализированы архивные документы Краеведческого музея и архива города Барабинска. Подготовленные проекты по истории, были полезны, прежде всего, историческим материалом, раскрывающим суть войны, возможностью для студента «пережить» исследуемые события, самостоятельно поработать над проблемой исследования, её актуальностью, определяя цель, задачи, гипотезу, методы исследования.

Так, например, в исследовательской работе «Барабинцы – герои Великой Отечественной войны», посвященной биографии комсомольца, наводчика орудия Центрального фронта Бурцева Дмитрия Петровича, основной целью стала необходимость показать современному поколению его подвиг: человек,

раненый в бою не покинул поле боя до успешного выполнения боевого задания, прошёл Вислу, Одеру, Прагу, остался жив. На примере проекта ещё раз убедились, что судьба отдельного человека переплетается с историей всей страны, оценили поступок героя, который даже раненый шёл до конца реализации своей цели, показал всем урок мужества и героизма.

При работе над исследованием «Барабинцы – герои Великой Отечественной войны», посвященное также и личности героя Советского Союза – Шубина Алексея Петровича, участника боевых действий с немецко-фашистскими захватчиками Сталинградского, Южного, 4-го Украинского 3-го Белорусского фронта была изучена его фронтовая жизнь. Из книги Памяти стало известно о том, что после безуспешных попыток овладеть мощным оборонительным сооружением Кенигсберга, Шубин принял решение подкатить орудия вплотную ко рву, окружавшего форт, с близкого расстояния ударить по его амбразурам, где он сам занял место наводчика, что в результате позволило штурмовым группам подорвать и взять форт Кенигсберга. На примере качеств Алексея Петровича, проявившего мужество и отвагу в трудной боевой ситуации, который шёл к своей цели, рискуя жизнью, просчитывая эффективные стратегии достижения результата, мы формируем понятие патриотизма и анализируем условия для самореализации личности, так как Шубин за действия на фронте был удостоен звания Героя Советского союза, награждён орденами Ленина, Отечественной войны 1 и 2 степени, Красной звезды.

В проекте «Герой Великой Отечественной войны в моей семье», посвященному биографии Капралова Павла Владимировича, уроженца посёлка Бор Нижегородской области, артиллериста, командира расчёта, мы смогли показать вклад отдельного человека в судьбу всей страны, как много может сделать конкретная личность для победы всего народа над фашизмом: прошёл всю войну, ни разу не был ранен, дошёл до Польши, имеет множество наград.

«Он не любил говорить о войне, никогда не хвалился своими победами, не боялся работы и стремился быть первым, после войны переехал в село Бакмасиха на освоение целины, был участником ВДНХ, за что получил медаль» – вспоминает внучка героя, Капралова Мария. В семье как реликвию бережно хранят фронтовую переписку Павла Владимировича со своей подругой, а одна из внучек Марина Капралова сочинили стих о нем:

«…Капралов, Павел, дед – его уж не обнимешь,
Но он на фронте воевал,
А с фронта письма нежные писал,

Сам был он тверже стали,
А с фронта его ждали:
Жена и сын, и дочки две….»

Из жизни героев Великой Отечественной войны, качеств, проявляемых ими, позволивших им в боевых тяжелых условиях не пасть духом, не потерять своей цели и достичь её, нам удалось создать проекты, имеющие личностное значение для студентов, где они учатся реализовать и развивать свои способности:

- самостоятельно достигать намеченной цели, конструировать полученные знания;
- предвидеть проблемы, которые предстоит решить по созданию проекта;
- развивать логическое мышление, разрабатывать программу действий по реализации проекта, осуществлять рефлексию;
- ориентироваться в информационном пространстве: находить источники информации, получить навыки обработки информации;
- приобрести навыки проведения исследований;
- создавать презентации полученных знаний и опыта.

Именно в этом мы видим конечную цель проектной деятельности на уроке истории как средство самореализации обучающихся.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Карма, А. Е. Проектная деятельность на уроках истории / А.Е. Карма. – Текст: непосредственный // Преподавание истории в школе. – 2013. – № 1. – С. 7-8.

2. Пахомова, Н.Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: пособие для учителей и студентов педагогических вузов. – 3-е изд., испр. и доп. / Н.Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 2005. – 112 с. – Текст: непосредственный.

3. Саплина, Е.В, Проектная деятельность. Современные образовательные технологии в изучении и преподавании предметов социально-гуманитарного цикла / Е.В. Саплина, Н.И. Шевченко. – М.: Русское слово, 2008. – С. 69-74. – Текст: непосредственный.

УДК 377.5 : 94(47).084.8

ДИПЛОМАТИЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Тябин Василий Сергеевич,
преподаватель истории
высшая квалификационная категория,
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

«Послы не имеют ни кораблей, ни тяжелой артиллерии, ни крепостей. Их оружие – слова и благоприятные возможности»
Демосфен

Проблемы международных отношений и внешней политики всегда находились в центре внимания политиков, аналитиков, журналистов. Сегодня изучение вопроса о роли дипломатии на уроках истории и обществознания особенно актуально в связи с современной внешней политической ситуацией. Необходимо донести до сознания студентов понимание происходящих событий в мире и формировать у них представления о путях реализации основных внешнеполитических решений, понимания ценности мирного диалога и необходимости поиска компромиссов. Задача преподавателя не только показать исторический путь развития дипломатии, ее роль в урегулировании международных отношений, но на примере работы дипломатов во время Второй мировой войны и ее составной части – Великой Отечественной войны учить проводить параллели, находить взаимосвязи между дипломатией того времени и ее актуальностью сегодня. Это необходимое условие современного подхода к изучению курса истории, т.к. в условиях глобализации принципы международного сотрудничества и дипломатии становятся ключевыми и часто помогают решать проблемы без военных конфликтов.

Актуальность темы связана также и с формированием коммуникативных навыков студентов, умения вести диалог, аргументировать свою позицию. Анализ учебного материала развивает гражданственность, толерантность, взаимоуважение к людям других национальностей. Главный акцент при изучении данного вопроса преподаватель делает на формирование ценностей мира и сотрудничества.

Дипломатия – это деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государств, а также по защите интересов государства за

границей. Дипломатия является средством осуществления внешней политики государств. Представляет собой совокупность практических мероприятий, приёмов и методов, применяемых с учётом конкретных условий и характера решаемых задач.

Война как явление в жизни человека, общества и государства не является чем-то необычным. Мы знаем о том, что если представить историю человечества как устройство часов, то мирная жизнь займет небольшой временной отрезок. Все остальное будут занимать войны и вооруженные конфликты. Как показывает историческая перспектива, человек не изменяет своим привычкам решать вопрос с помощью силы. А вот противостояние бывает различным по силе и масштабам конфликта.

Несомненно, что при всех конфликтах между государствами одним из звеньев разрешения таких ситуаций является работа дипломатов. Они, конечно же, решают не только вопросы, связанные с конфликтными ситуациями. Главная задача дипломатов состоит в налаживании мирного и взаимовыгодного сотрудничества со всеми странами вне зависимости от политического строя. Однако бывают ситуации в жизни государств, когда мирная дипломатия переходит в ранг военной. Таким событием, несомненно, является Вторая мировая война и ее составная часть – Великая Отечественная война.

Послевоенная история показывает, что если бы до начала Второй мировой войны возникла действительно крепкая сплоченность государств-союзников, то никакой германский фашизм не вывел бы на авансцену историю под названием мировая война. Но у всех стран довоенной эпохи были свои резоны изменить политическую карту мира. Каждый надеялся на то, что с помощью силы и обмана можно построить «счастливое» будущее, но только то, которое виделось в идеале каждой из сторон будущего конфликта.

Дипломаты – это проводники идей своих лидеров. Они работают на свое государство и поэтому не могут быть сторонниками чуждых и противоречивых мыслей и идей. История дипломатии во время Великой Отечественной войны всегда соотносится с решениями и деяниями своих политических лидеров.

Великая Отечественная война началась 22 июня 1941 года. Антигитлеровская коалиция начала складываться уже в этот же день 22 июня, когда У. Черчилль, премьер-министр Великобритании, выступил с заявлением о том, что необходимо помочь СССР в борьбе с фашистской Германией. На следующий день с подобным заявлением выступил президент США Ф. Рузвельт. 12 июля 1941 года в Москве Советский Союз и Великобритания заключили соглашение о военных действиях в войне с фашистской Германией.

В августе 1941 года была подписана Атлантическая хартия между США и Великобританией, в которой были выражены все цели двух государств в союзнической борьбе против Германии. Основные принципы данного документа были одобрены Советским Союзом.

Важным дипломатическим и политическим шагом при создании антигитлеровской коалиции стала Московская конференция, которая проходила в сентябре-октябре 1941 года. На этой конференции было принято важное решение для дальнейшей успешной борьбы с фашистской Германией, а именно: с 1 октября 1941 года и до конца июня 1942 года правительства США и Великобритании обязались поставить СССР вооружение, промышленное оборудование и продовольствие. Советский Союз обязался поставлять в эти страны ценное стратегическое сырье.

На следующий день после нападения Японии на Пёрл-Харбор (7 декабря 1941 года) США вступают в открытый конфликт со странами агрессорами.

Одной из наиболее острых проблем во взаимоотношениях между союзниками был вопрос об открытии США и Великобританией второго фронта в Европе. Желание сторон победить врага было взаимным, но вот желание воплотить в жизнь было различным. У. Черчилль хотел открыть второй фронт на Балканах, Ф. Рузвельт во Франции, а Советский Союз был за то, чтобы его окрыли как можно скорее, тем самым уменьшить потери Красной армии и скорейшее завершение кровавой войны.

Тегеранская конференция 1943 года, на которой присутствовали все три лидера антигитлеровской коалиции, рассматривала вопросы дальнейшего согласования военных действий и в особенности начало открытия второго фронта в Европе. Также на ней проходило обсуждение послевоенного сотрудничества. Для поддержки союзников СССР обещал во время проведения операции «Оверлорд» начать большое наступление на Восточном фронте, а также гарантировал вступление Советского Союза в войну с Японией после разгрома фашистской Германии. Общий итог Тегеранской конференции говорит о плодотворном военном и политическом сотрудничестве союзников по антигитлеровской коалиции, когда интересы держав сходятся в главном вопросе, а именно разгром фашистской Германии.

4-11 февраля 1945 года состоялась Крымская (Ялтинская) конференция трех великих держав. На конференции были согласованы планы по разгрому Германии и ее послевоенной судьбе. Там же решался вопрос по границам Польши. Она получала значительный прирост на западе и на севере своей территории. На Ялтинской конференции был решен вопрос о порядке

голосования в Совете Безопасности ООН. Было предоставлено право «вето». Так же было подтверждено ранее соглашение о том, что СССР вступит в войну с Японией через три месяца после окончания боевых действий в Европе. Ялтинская конференция вновь убедительно доказала, что когда у стран с различным политическим строем и видением мира возникает общая проблема, тогда они объединяются в попытке решить возникшую проблему сообща, оставляя разногласия на второй план.

25 апреля 1945 года в Сан-Франциско открылась Учредительная конференция Организации Объединенных Наций. 26 июня конференция приняла Устав. Было объявлено, что главная цель ООН – поддержание мира и безопасности.

8 мая 1945 года Германия капитулировала. В СССР это уже было 9 мая.

17 июля 1945 года в Потсдаме началась последняя конференция представителей антигитлеровской коалиции. На ней решали вопрос о послевоенной судьбе Германии, границах Польши. Москва подтвердила договоренности о вступлении в войну с Японией. Таким образом, на Потсдамской конференции была вновь продемонстрирована возможность успешного сотрудничества государств с различным общественным устройством. 9 августа СССР начал боевые действия в Манчжурии против Квантунской армии. 2 сентября 1945 года Япония капитулировала. Вторая мировая война была завершена.

Международное сотрудничество между государствами во время войны носило различные аспекты. В том числе и работа дипломатического корпуса. Все описанные ранее конференции на высшем уровне всегда согласовываются по протоколу. Мы лишь видим завершающий этап усилий всех дипломатов заинтересованных стран. На протяжении всей истории человечества руководитель ведомства иностранных дел должен был обладать качествами, способными делать внешнюю политику успешной, в интересах своего государства.

Российская дипломатия сегодня имеет возможности донести до всего мира нашу точку зрения на проведение СВО. Это актуальный вопрос современности, когда идет двусторонняя работа над какой-либо проблемой. И материал, связанный с историей Великой Отечественной войны, как никто другой показывает студентам преемственность дипломатической работы того и сегодняшнего времени. Таким образом, темы, связанные с дипломатией, способствуют не только расширению знаний студентов о международных

отношениях, но и формируют ответственное гражданское сознание, навыки ведения межкультурного диалога, необходимые в современном мире.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Межсоюзнические конференции Второй мировой войны. – Текст: электронный // РУВИКИ. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Межсоюзнические_конференции_Второй_мировой_войны (дата обращения 09.04. 2026). – Текст: электронный.

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

УДК 377.5 : 81

ПРОЕКТНАЯ И КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В СПО

Писарева Юлия Сергеевна
преподаватель иностранного языка
первая квалификационная категория
Барабинский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»
г. Барабинск

В современном мире все больше внимания уделяется проблеме подготовки компетентных и конкурентноспособных специалистов. Согласно Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, «возможность получения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важных ценностей граждан, решающим фактором экономической и политической стабильности».

Высокий уровень владения иностранным языком является одним из факторов успеха современного специалиста на рынке труда. С развитием научно-технического прогресса особое значение придается целостному развитию личности в процессе коммуникации. Одной из основных целей обучения иностранному языку согласно ФГОС СПО является формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в различных формах и на различные темы в сфере общей и профессиональной деятельности.

В ходе осуществления требований государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования преподаватели сталкиваются с такими проблемами как низкий уровень мотивации студентов к изучению иностранного языка, отсутствие языковой среды, недостаточная оснащенность современными учебниками и пособиями для СПО. Многие студенты рассматривают иностранный язык как ненужную им дисциплину. Отсутствие базовых знаний вызывает у многих реакцию отторжения, нежелания изучать данный предмет. В связи с этим преподаватель иностранного языка должен не просто знать свою дисциплину, но и постоянно создавать специальные условия для побуждения обучающихся к познавательной деятельности.

В процессе обучения студентов 1 курса английскому языку мы стараемся применять разные образовательные методы и технологии, способствующие повышению интереса к изучению иностранного языка. Одной из них является кейс-технология. Данная технология основана на практическом решении какой-либо проблемной ситуации, которая сопровождается актуализацией необходимых знаний, умений и навыков. Решения, принятые в реальной жизни, запоминаются быстрее, чем готовые правила. Во время процесса обучения студенты получают конкретную жизненную ситуацию (кейс) и условия, необходимые для ее реализации. Объединяясь в группы, обучающиеся анализируют полученную информацию, обобщают ее, выдвигают свое решение данной проблемы согласно установленным критериям. Кейс-метод является комплексным и содержит все виды речевой деятельности: чтение, говорение, аудирование и письмо. Мы часто применяем его на уроках-беседах. Так, при работе над темой «Британская еда» с целью развития навыков и умений монологической речи студенты делятся на группы и им предлагается помощь в организации вечеринки. Все необходимые приготовления уже сделаны, кроме закупки продуктов, которую и необходимо осуществить студентам. В кейсе им предоставляются исходные данные – список гостей, определенная сумма денежных средств, ассортимент продуктов в магазине с указанием цен. В качестве ограничивающего фактора называются аллергические реакции, к которым склонны некоторые гости. Студенты, работая в группах, составляют список продуктов и осуществляют необходимую закупку. В итоге каждая группа презентует свой вариант организации вечеринки и доказывает ее превосходство.

Применение кейс-технологии побуждает студентов к активному анализу информации, применению жизненного опыта, формулированию личной точки зрения, учит работать в команде. Здесь нет одного готового решения, каждую ситуацию нужно рассматривать отдельно с учетом всех особенностей. Данная технология является отличным стимулом к изучению иностранного языка.

Для повышения мотивации к самообразованию активно используем проектную технологию. Данная технология направлена на то, чтобы развивать активное самостоятельное мышление студентов, расширять информационное поле, развивать умения искать информацию из разных источников. Осуществление различных проектов помогает студентам увидеть практическую пользу от изучения иностранного языка. В начале учебного семестра студентам 1 курса предлагаются разные темы проектных работ. В основном они связаны со страноведческой тематикой и согласуются с темами рабочей программы:

«Традиции и обычаи Великобритании», «Необычные достопримечательности», «Британские знаменитости», «Блюда Британской кухни» и т.д. При выборе темы студенты ориентируются на свои личные предпочтения и увлечения. При обсуждении темы мы всегда определяем, чем данная тема интересна, насколько она актуальна в данный момент, чем может быть полезна в будущем. Затем мы составляем план работы. В ходе работы над проектом оказываются необходимые консультации. Результатом проектной деятельности могут стать рефераты, презентации, тематические газеты. Данная работа может быть как индивидуальной, так и групповой. Проектная технология формирует у студентов способность к самостоятельной работе, умение пользоваться справочной литературой, развивает их творческие способности.

В заключение хотелось бы отметить, что обеспечение качества образовательного процесса является первостепенной задачей любого преподавателя. Для реализации требований ФГОС СПО необходимо комплексное использование в учебном процессе различных образовательных технологий и методов. Данные технологии обеспечивают всестороннее целостное развитие личности в системе образования, повышение мотивации и стимулирование студентов к изучению английского языка. Применение указанных технологий на уроке иностранного языка способствует развитию коммуникативной компетентности обучающихся, что обязательно пригодится им в будущей профессиональной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кузнецова, Е. Н. Внедрение кейс-технологии в условиях реализации ФГОС ДО / Е. Н. Кузнецова. – Текст : электронный // Вопросы дошкольной педагогики. – 2020. – № 3 (30). – С. 18-20. – URL: https://moluch.ru/th/1/archive/157/4916

2. Смагулова, А. С. Проектная технология в системе обучения английскому языку / А. С. Смагулова. – Текст : электронный // Теория и практика образования в современном мире : материалы I Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, февраль 2012 г.). – Т. 2. – Санкт-Петербург : Реноме, 2012. – С. 362-364. – URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1782 .

3. Черных, Е. Е. Преемственность в обучении иностранному языку: от школы к СПО / Е. Е. Черных. – Текст : электронный // Педагогика: традиции и инновации : материалы VII Междунар. науч. конф. (г. Челябинск, январь 2016 г.). – Челябинск : Два комсомольца, 2016. – С. 106-110. – URL: https://moluch.ru/conf/ped/archive/186/9418.

МАТЕМАТИКА. ИНФОРМАТИКА

УДК 377.5 : 004

ПРОБЛЕМЫ И МЕТОДЫ ИХ РЕШЕНИЯ ПРИ ИЗУЧЕНИИ МАТЕМАТИКИ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ

Босс Кристина Вячеславовна
преподаватель математики
высшая квалификационная категория
Соавтор: Мальков Виктор Валентинович
преподаватель, высшая квалификационная категория
ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»
имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
г. Кемерово

Современная система образования ориентирована не только на передачу знаний, но и на формирование устойчивой мотивации к обучению. Особенно это важно для колледжей культуры, где приоритет отдается гуманитарным и творческим направлениям, а интерес к таким предметам, как математика, зачастую недостаточно высок. Поэтому задача преподавателя – стимулировать и поддерживать у студентов познавательный интерес к математике, используя разнообразные методы и формы мотивационного воздействия.

Актуальность темы определяется современными условиями развития системы среднего профессионального образования (СПО), где каждая дисциплина должна способствовать формированию универсальных компетенций, в том числе и математического мышления. Однако практика показывает, что при изучении математики в СПО возникают определённые трудности – низкий уровень мотивации, недостаток интереса и практической направленности, что негативно сказывается на развитии аналитического и логического мышления у студентов. Эти проблемы препятствуют полноценному усвоению математических концепций и формированию необходимых умений, что в свою очередь снижает эффективность подготовки специалистов и ограничивает их конкурентоспособность на рынке труда. Поэтому изучение этих вопросов актуально для поиска эффективных методов и подходов, способствующих развитию математического мышления и повышению качества преподавания математики в системе СПО.

Математическое мышление у студентов обычно определяется как способность применять логические, аналитические и моделирующие умения

для решения учебных и профессиональных задач, используя математические понятия, операции, методы. Например: студент, умея определить прибыль по формуле, построить график зависимости стоимости и объема продукции, применяет логические и математические навыки для принятия решений в реальных условиях.

Развитие математического мышления у студентов в системе СПО важно для формирования аналитических и практических навыков, необходимых для успешной профессиональной деятельности. Оно помогает студентам эффективно решать реальные задачи, принимать обоснованные решения, применять математические методы в работе и повышает их конкурентоспособность на рынке труда. В результате повышается качество профессиональной подготовки и общий уровень компетенции специалистов.

Особенности формирования математического мышления у студентов среднего профессионального образования:

- практическая ориентированность – акцент на применении математики к профессиональным задачам и реальным ситуациям;

- интерактивные методы обучения – использование задач, проектов, кейсов для развития логического и аналитического мышления;

- мотивация через связь с будущей профессией: демонстрация практической ценности математики для профессиональной деятельности;

- дифференцированный подход: учет уровня подготовленности и индивидуальных особенностей студентов;

- использование современных технологий: применение компьютерных программ и онлайн-ресурсов для более эффективного обучения;

- параллельное развитие навыков абстрагирования и конкретных практических умений.

Современные подходы к преподаванию математики в СПО включают в себя традиционные и инновационные методы обучения. К традиционным методам относят лекции и объяснение материала преподавателем; решение стандартных задач по образцу; использование учебников и тетрадей; контролируемые тесты и контрольные работы; индивидуальная работа на основном этапе. Инновационные методы – проектное обучение и кейс-методы; использование таких компьютерных программ как: GeoGebra – для динамической геометрии; Kahoot, Quizizz – для проведения викторин и тестов; Desmos – визуализация функций; RuTube – объяснение сложных тем с использованием анимации; игровые технологии и модульные задания;

коллаборативное обучение и групповые проекты; применение мультимедийных материалов и другое.

Основные трудности при обучении математике у студентов СПО, с которыми они сталкиваются это: недостаточная мотивация, слабая базовая подготовка, страх и негативное отношение из-за сложности материала, общая абстрактность дисциплины, недостаток практики, проблемы с самостоятельным обучением, отсутствие мотивации к нему, недостаточная практическая значимость, монотонность преподавания, проблемы оценок.

Нами был проведен анализ проблем, возникающих при изучении математики в СПО: обзор литературы и результаты собственных исследований, анализ состояния ученого процесса, общие трудности студентов при освоении математики. Были выявлены основные проблемы преподавания, влияющие на развитие мышления: недостаток практически заданий и кейсов, слабая дифференциация методов обучения, высокий уровень абстракции, отсутствие связки с профессиональной деятельностью. Также на формирование мышления оказывают влияние ряд педагогических и организационных факторов: квалификация преподавателей, степень внедрения инновационных методов обучения, связь учебных программ с профессиональными требованиями.

В результате нами предложены пути решения выявленных проблем и пути развития математического мышления у студентов СПО:

1. Использование современных методов и подходов: практико-ориентированные задания, модульные и проектные формы обучения, информационные технологии и дистанционные платформы.

Проектная и исследовательская деятельность. Проекты способствуют развитию самостоятельности, аналитического и креативного мышления. Возможные темы проектов: «Математическая основа музыкальных интервалов»; «Пропорции тела в классическом и современном танце». Работа над проектом требует изучения материала, анализа, обобщения и оформления результата – всё это стимулирует познавательный интерес.

2. Формирование мотивации и интереса к математике: связь математических знаний с профессиональной деятельностью, внедрение игровых методов и кейс-методов.

Например, для хореографов работа с пространством, временными интервалами, координатами. Такой подход позволяет создать у студентов ассоциативные связи и снизить уровень тревожности при изучении математических тем.

3. Повышение квалификации педагогов и совершенствование учебных программ: обучение педагогов современным методикам, адаптация программ под требования рынка труда.

4. Перспективы и рекомендации: модульные программы, ориентированные на развитие критического мышления, междисциплинарный подход с включением профессиональной практики.

Например, внедрение рейтинговой системы для повышения мотивации при изучении математики в СПО – это современный способ поэтапного контроля и оценки учебной деятельности студентов, позволяющий не только объективно фиксировать достижения, но и стимулировать интерес к обучению. В колледжах культуры такая система может стать мощным мотивационным ресурсом, если правильно выстроена и не воспринимается как формальный контроль, а как средство личностного и профессионального роста. Особенности внедрения рейтинговой системы в творческой образовательной среде:

- гибкость и поощрение разнообразия форм активности. Поэтому система должна учитывать не только традиционные формы контроля, но и творческие задания;

- прозрачность и наглядность результатов. Визуализация рейтинга, помогает студентам отслеживать собственный рост и сравнивать текущие результаты с предыдущими;

- варианты поощрений для студентов при сдаче экзамена и зачёта: индивидуальные привилегии для успешных студентов, дополнительное время на подготовку к следующему экзамену или зачёту. Студентам, показавшим хорошие или отличные результаты, можно предоставить возможность подготовиться к следующей аттестации в комфортных условиях – с дополнительным временем на изучение сложных тем, консультациями или доступом к дополнительным материалам. Раннее освобождение от контрольных и экзаменационных сессий. Студенты, проявившие наибольшую активность и продемонстрировавшие хорошие знания, могут быть освобождены от контрольных мероприятий в следующем семестре или в период сессии, что позволит им сосредоточиться на других дисциплинах. Эти поощрения могут значительно повысить мотивацию студентов.

Таким образом, внедрение инновационных методов обучения, повышение мотивации и профессиональная подготовка педагогов способствуют решению выявленных проблем и повышению качества математического образования в системе СПО. Формирование мотивации к изучению математики в колледже культуры требует особого подхода, ориентированного на творческое

восприятие мира студентами и специфику их будущей профессиональной деятельности. Математика может быть усвоена глубже и с большим интересом, если она подаётся не как абстрактная наука, а как средство познания закономерностей искусства, культуры и повседневной жизни.

Наиболее эффективными формами и способами мотивации являются интеграция с профильными дисциплинами (музыка, живопись, театр, хореография); проектная и исследовательская деятельность, игровые и интерактивные методы, которые делают обучение живым и эмоционально насыщенным; использование цифровых технологий, близких и понятных современным студентам; рейтинговая система оценивания, поддерживающая интерес и создающая условия для роста; личностно-ориентированный подход и поддержка, способствующие формированию уверенности; рефлексия, развивающая осознанность и стремление к саморазвитию.

Использование разнообразных, творчески выстроенных форм и методов работы позволяет повысить учебную мотивацию и сформировать у студентов осознанное и положительное отношение к дисциплине. Это, в свою очередь, способствует развитию интеллектуальных способностей, креативного мышления и профессиональной успешности будущих деятелей культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Деткова, А. Развитие мотивации у студентов среднего профессионального образования в процессе изучения математики / А. Деткова // Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei). – 2016. – №1(8). – С. 156–159. – Текст : непосредственный.

2. Прасолова, Н. В. Формирование мотивации учебной деятельности студентов СПО / Н. В. Прасолова // ПрофОбразование : сетевое издание. – 2019. – 8 ноября. – URL: https://xn----btb1bbcge2a.xn--p1ai/blog/2019-11-08-1452 (дата обращения: 27.04.2026). – Текст : электронный.

3. Родионов, М. А. Теория и методика формирования мотивации учебной деятельности школьников в процессе обучения математике : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / М. А. Родионов. – Саранск, 2001. – 381 с.

4. Сутягина, О. В. О способах предметной мотивации в условиях балльно-рейтинговой системы оценивания результатов математической деятельности студентов / О. В. Сутягина // Вектор науки педагогики. – 2015. – №1. – С. 187-189. – URL: https://vektornaukipedagogika.ru/jour/article/view/402 (дата обращения: 27.04.2026). – Текст : электронный.

УДК 377.5 : 004

ПЕДАГОГИКА НОВОГО ФОРМАТА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ (НА ПРИМЕРЕ ПРЕПОДАВАНИЯ ИНФОРМАТИКИ)

Жуйкова Ольга Николаевна,
преподаватель программных и информационных дисциплин,
первая квалификационная категория,
Областное государственное автономное
профессиональное образовательное учреждение
«Томский Губернаторский колледж культуры и искусства»,
г. Томск

Обучение информатике в колледже культуры и искусств необходимо выстраивать вокруг реального применения информационных технологий в сфере гуманитарных профессий. Главная задача – дать студентам практические навыки использования цифровых инструментов для поиска, обработки, анализа и презентации данных, а также повысить уровень их цифровой грамотности.

Эффективные педагогические стратегии:

- проектная работа с гуманитарным уклоном. Разработка цифровых коллекций, интерактивных карт культурных достопримечательностей и баз данных значимых исторических событий с применением доступных платформ;
- наглядное представление информации. Освоение сервисов для создания инфографики, чтобы эффектно демонстрировать итоги гуманитарных исследований;
- гибридный формат обучения. Сочетание традиционных занятий с онлайн-модулями по работе с информационными системами, библиотечными ресурсами и электронными каталогами;
- инструменты совместной работы. Коллективное выполнение задач в облачных сервисах, применение электронных таблиц для координации исследовательских проектов;
- модульное обучение. Короткие блоки для освоения отдельных навыков: поиск данных в электронных базах, работа с цифровыми библиотеками, подготовка презентаций, основы кибербезопасности;
- анализ практических ситуаций. Разбор реальных кейсов с использованием информационных технологий, например, создание краеведческого портала или организация онлайн-выставки;

- исследовательский подход. Применение открытых данных для реализации гуманитарных инициатив.

Примеры реализации инновационных методов:

Кейс 1. Электронная библиотека колледжа

Студенты формируют цифровой каталог учебных и научных материалов:

1. оцифровывают печатные издания;
2. систематизируют данные в таблицах с фильтрами (по авторам, темам, годам издания);
3. размещают PDF-файлы в облачном хранилище с настройкой прав доступа;
4. составляют инструкцию по поиску и использованию ресурсов.

Результат: студенты осваивают работу с электронными библиотеками и системами хранения данных.

Кейс 2. Интерактивная карта культурного наследия региона

Учащиеся создают карту значимых объектов:

1. отмечают на Яндекс Картах музеи, памятники, места народных промыслов;
2. дополняют объекты описаниями, фото, ссылками на статьи и видео;
3. формируют тематические слои (например, архитектурные памятники или фольклорные традиции);
4. разрабатывают QR-коды для размещения у реальных достопримечательностей.

Эффект: студенты закрепляют навыки работы с геоинформационными системами, а регион получает инструмент популяризации культурного наследия.

Кейс 3. Виртуальная выставка

Обучающиеся организуют онлайн-экспозицию:

1. подбирают произведения искусства из открытых коллекций;
2. создают веб-страницы с помощью конструкторов сайтов;
3. добавляют аудиогиды и интерактивные подписи к экспонатам;
4. настраивают аналитику просмотров.

Результат: учащиеся осваивают системы управления контентом и инструменты цифрового кураторства.

Интеграция воспитательных задач через цифровые технологии:

- Краеведческие цифровые проекты. Создание сайтов о местных музеях, виртуальных экскурсий с 360°-фото исторических мест.

- Медиаархивы. Оцифровка и упорядочивание материалов о знаменитых земляках, запись подкастов и видеоинтервью.

- Интерактивные хроники. Составление таймлайнов значимых региональных событий с помощью онлайн-сервисов.

- Культурные базы данных. Формирование электронных каталогов народных промыслов и фольклорных мотивов с фильтрами и поиском.

- Цифровая этика. Обсуждение роли отечественных платформ в сохранении культурного кода и правил сетевого этикета.

Приоритетные направления для гуманитарных специальностей:

1. Междисциплинарность. Интеграция информатики с другими дисциплинами:

- история – создание цифровых архивов;

- филология – корпусный анализ текстов без программирования;

- искусство – цифровая реставрация с помощью готовых инструментов.

2. Оценка компетенций. Замена экзаменов защитой проектов: презентации, портфолио цифровых работ, отзывы от кураторов музеев и библиотек.

3. Этика и право. Изучение авторского права в цифровую эпоху, правил цитирования, защиты персональных данных и основ кибербезопасности.

4. Инклюзивность. Освоение технологий доступности: субтитры для видео, адаптация сайтов для слабовидящих, использование голосовых помощников.

5. Непрерывное обучение. Постепенное освоение навыков – от базовой работы с текстом до продвинутого анализа данных в гуманитарных науках с помощью готовых решений.

Информатика в колледже культуры и искусств выступает как мощный инструмент решения профессиональных задач с помощью информационных технологий. Работая с электронными архивами, визуализируя данные и участвуя в междисциплинарных проектах, студенты приобретают востребованные цифровые компетенции без углублённого изучения программирования, а также учатся сохранять и продвигать культурное наследие.

Такой подход формирует специалистов, которые уверенно применяют информационные технологии для развития гуманитарных наук, эффективного решения практических задач в своей профессиональной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кудинов, Ю.И. Основы современной информатики: учебное пособие для СПО / Ю.И. Кудинов, Ф.Ф. Пащенко. – 2-е изд., стер. – Санкт-Петербург: Лань, 2021. – 256 с. – Текст: непосредственный.

2. Михеева, Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования / Е.В, Михеева, О.И. Титова. – 3-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2019. – 416 с. – Текст: непосредственный.

3. Филимонова, Е.В. Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности: учебник / Е.В. Филимонова. – Москва: ЮСТИЦИЯ, 2021. – 214 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст: непосредственный.

4. Шитов, В.Н. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности: учебное пособие / В.Н. Шитов. – Москва: ИНФРА-М, 2022. – 247 с. – (Среднее профессиональное образование). – Текст: непосредственный.

УДК 377.5 : 004

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ИЗУЧЕНИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ: ОПЫТ ВИДЕОПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Коваленко Татьяна Александровна,
преподаватель информатики,
высшая квалификационная категория
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Современные студенты колледжей являются представителями поколений Z и Альфа, для которых визуальный контент и цифровые форматы стали основной средой обитания.

Парадокс заключается в том, что, обладая «продвинутыми» навыками работы с гаджетами и программным обеспечением, молодые люди часто испытывают дефицит знаний о культурном коде собственной страны.

Как превратить увлеченность молодежи видеосъемкой и монтажом в инструмент глубокого погружения в историю и этнографию России?

В статье представлен опыт организации проектной деятельности студентов на тему «Единство в многообразии: культурное наследие народов России», организованной по дисциплине «Информатика» в Донецком колледже культуры и искусств.

Целями проектной работы являются:

- применение знаний и навыков, полученных на занятиях по информатике, для создания мультимедийных продуктов (презентация, коллаж, аудио, видеоролик,);

- выявление общекультурных кодов и исторических основ единства народов России на основе сравнительного анализа фольклорного и этнографического наследия;

- осознание того, как через призму «особенного» (языка, традиций, уклада) различных народов России проявляется «общее» (историческая судьба, общие ценности, единое экономическое пространство).

Задачами проекта являются:

- поиск и сбор информации в этнографических архивах, музейных порталах, аудиозаписях;

- сравнительный анализ (выделение общих черт и уникальных особенностей;

- создание мультимедийного продукта с использованием цифровых инструментов.

Проект построен по сквозному принципу: от идеи к эскизу, от эскиза к монтажу, от монтажа к финальному продукту. Темы индивидуальных проектов охватывают практически все сферы народной культуры – от быта до космогонии, от ремесла до медицины (колыбельные, музыкальные инструменты, народная медицина, промыслы, форма жилища и др.).

На начальном этапе проектирования, проведя поисковую работу по выбранной теме для разных народов России, студентам предлагается сформулировать гипотезу о том, в какой степени исследуемый объект (процесс) является общим наследием всего человечества, а что – неповторимым влиянием национальной культуры? Процесс первоначального исследования заканчивается подтверждением или опровержением гипотезы об общности и различиях объектов исследования у разных народов.

Непосредственное создание видеоролика на основе скринкаста презентации осуществляется в следующей последовательности:

1. Разработка сценария для презентации (Word, Yandex Документы, Google Docs) – письменный план будущего видео, который включает структуру презентации (количество слайдов, их порядок, заголовки), текстовое наполнение слайдов (ключевые тезисы, цитаты, подписи к иллюстрациям), дикторский текст (полный текст, который будет озвучен); визуальные пометки, тайминг (сколько секунд длится каждый слайд / фрагмент).

2. Подготовка графических материалов (GIMP, Adobe Photoshop, ИИ-сервисы (Kandinsky, Шедеврум). На этом этапе – создание, обработка изображений (цветокоррекция, вырезание фона, ретушь); инфографики (сравнительные таблицы, диаграммы), текстуры, орнаментов, паттернов, текста и др. Примеры объектов графики (мудборд, коллаж) для задания «Национальный хоровод: единство в многообразии» представлены на рис. 1.

Рис. 1 – Мудборд (слева) и коллаж (справа) для проекта «Национальный хоровод: единство в многообразии»

3. Создание и редактирование презентации (PowerPoint, Canva, Yandex Презентация). Требования: каждый слайд – отдельный смысловой блок; наличие заголовков и текстов; текст – крупный, читаемый, контрастный; внедрение графических материалов (фото, схемы, коллажи, мудборды, инфографика), переходов между слайдами (плавные, единообразные); единый стиль (шаблон, цвета, шрифты), который соответствует теме проекта [5].

4. Подготовка, аудио: запись дикторского текста и его обработка (Audacity – шумоподавление, нормализация, обрезка пауз).

5. Видеозапись: захват экрана с демонстрацией презентации (OBS Studio, PowerPoint «Запись слайд-шоу», Screencast-O-Matic).

6. Монтаж видео (KDenlive, CapCut, Adobe Premiere Pro и др.). С этой целью [3,4]:

- импортировать видеофайл (скринкаст) на дорожку V1 (видео);
- импортировать аудиофайл (дикторский текст) на дорожку A1 (аудио);
- если в видео есть оригинальный звук — отключить или удалить (Unlink, Delete);
- совместить начало аудио с первым слайдом (звук должен начинаться ровно с появлением титульного слайда);
- просмотреть весь ролик; в местах, которые не синхронизированы, разрезать видео (Cut / Split) и сдвинуть фрагмент;
- обрезать лишнее: длинные паузы, оговорки, «смазанные» моменты видео;
- добавить плавные переходы между слайдами (Cross Dissolve – 0,3-0,5 сек);
- добавить фоновую музыку на отдельную дорожку (громкость 10-20% от голоса);
- добавить титры (название, автор, источники).

7. Экспорт: сохранение готового видеоролика. Параметры экспорта: формат MP4 (самый распространённый, поддерживается везде), разрешение 1920×1080 (четкое изображение на любых экранах), частота кадров 30 fps (плавное движение, без эффекта «слайд-шоу»), видеокодек H.264 (хорошее качество при умеренном размере файла), аудиокодек AAC,192–320kbps (чистый звук, без искажений), битрейт видео 8-12 Mbps [2].

В условиях современных вызовов проблема сохранения и возрождения культурного наследия народов России приобретает не только просветительское, но и мировоззренческое, воспитательное значение [1].

Система образования сегодня призвана не только транслировать знания, но и формировать у подрастающего поколения чувство принадлежности к единой многонациональной культуре, уважение к традициям разных народов и осознание общности исторической судьбы.

Одним из эффективных инструментов решения этой задачи выступает проектная деятельность с использованием цифровых технологий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Народное творчество как ресурс формирования общероссийской гражданской идентичности: коллективная монография / под ред. О. В. Кирилловой. – Москва : Институт наследия, 2023. – 312 с. – Текст: непосредственный.

2. Пименов, В. И. Видеомонтаж : учебник для СПО / В. И. Пименов. – 3-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2026. – 159 с. – Текст: непосредственный.

3. Скринкастинг: запись и монтаж обучающих видео : учебно-методическое пособие / сост. А. В. Новиков. – М. : Директ-Медиа, 2024. – 112 с. – Текст: непосредственный.

4. Создание мультимедийного контента: учебное пособие для СПО / сост. Е. В. Михайлова. – М. : Кнорус, 2025. – 280 с. – Текст: непосредственный.

5. Юрсанова, И. Обучающие видео в PowerPoint: 3 варианта от идеи до реализации / И. Юрсанова. – 2024. – 149 с. – URL: https://litres.com (дата обращения: 14.04.2026). – Текст: электронный.

ЛИТЕРАТУРА

УДК 377.5 : 82

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Полухина Ольга Егоровна,
преподаватель русского языка и литературы
высшая квалификационная категория
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Донецк

В современных условиях, связанных с глобализацией и цифровизацией, особую значимость приобретает патриотическое воспитание и формирование культурной идентичности у подрастающего поколения. Образовательные организации сферы культуры играют ключевую роль в этом процессе, поскольку именно через литературу передаются духовные ценности, историческая память и традиции народов России. В Год единства народов РФ особенно важно подчеркнуть роль литературы как инструмента воспитания гражданственности и уважения к многонациональному наследию страны.

Литература является основой патриотического воспитания. Литературные произведения позволяют обучающимся осмыслить ключевые события отечественной истории, понять роль личности в судьбе страны и ощутить сопричастность к культурному наследию. Современные студенты – поколение, которое будет строить будущее России. И важно, чтобы это будущее опиралось не только на технологии, но и на крепкие духовные основы. Литература – это не просто общеобразовательный предмет, а живая связь с историей, культурой и ценностями нашей многонациональной страны. В Год единства народов РФ особенно важно говорить о том, как литература помогает сохранять память, уважать традиции и чувствовать себя частью большого народа. Россия сильна единством. А единство начинается с понимания друг друга. И литература – лучший проводник в этом направлении.

Россия – это не только Москва или Санкт-Петербург, но и Крым, Кавказ, Донбасс, Урал… Каждый регион вносит свой вклад в общую культуру.

В современной образовательной практике особую значимость приобретает работа с текстами, которые не только отражают историко-культурный контекст, но и формируют ценностные ориентиры учащихся.

Произведения донбасских авторов представляют собой уникальный материал для уроков литературы в 10-11 классах, позволяя соединить традиционное литературоведение с актуальными вопросами гражданского воспитания.

«Донбасс – это не просто географическое понятие, это состояние души», – писал донецкий поэт Владимир Скобцов [4]. Эти слова как нельзя лучше отражают значение литературного наследия региона для современного образования. В условиях переосмысления культурных ценностей произведения донбасских авторов становятся мощным инструментом формирования гражданской идентичности у студентов.

На уроках в 10 классе при изучении творчества А.П. Чехова особое внимание стоит уделить его ранним произведениям, связанным с донбасской тематикой. В рассказе «Степь» (1888) находим удивительно точное описание природы края: «Степь... представлялась громадной, бесконечной равниной, перерезанной балками... Там и сям темнели курганы или росшие кое-где ветряки с растопыренными крыльями» [5].

Для сопоставительного анализа можно предложить учащимся сравнить этот пейзаж с описаниями современного Донбасса в произведениях донецкого писателя Игоря Павлова: «Город дышал углем и сталью. По вечерам домны зарево освещали небо, превращая сумерки в багровый рассвет».

Особую ценность представляет роман Бориса Горбатова «Донбасс» (1939), где создан собирательный образ шахтера: «Он спускался в шахту, как в свою вотчину, зная каждый штрек, каждый пласт... Его руки, покрытые угольной пылью, казались высеченными из самого каменного угля» [1]. Творчество Бориса Горбатова, автора романа «Донбасс», дает богатый материал для изучения соцреалистической прозы. Особенно продуктивным представляется сравнение горбатовских героев-шахтеров с персонажами более поздней литературы о рабочем классе, например, в произведениях Виктора Доценко.

Можно предложить следующие методические приемы работы:

1. Анализ изменений образа Донбасса:

- Чехов: «Степь была прекрасна в своем однообразии».
- Горбатов: «Донбасс – это тысячи огней ночных смен».
- Современные авторы: «Донбасс – это пепел и сталь в одном горниле».

2. Творческие задания:

- Составить литературную карту «Донбасс в русской литературе».
- Написать эссе «Как изменился образ рабочего человека от Горбатова до современных авторов?».

- Просмотреть видеофрагмент «Донбасс. Исповедь» и написать эссе: «Как документальные кадры соотносятся с образами в литературе?».

3. Междисциплинарные проекты:

- Литература и история Донбасса: сравнить описание Гражданской войны у Горбатова и в современных романах.

При изучении поэзии в 11 классе стоит обратить внимание на творчество Михаила Матусовского. Его стихотворение «Опять я был на родине, в Донбассе» звучит особенно актуально:

Свой путь в степи огнями отмечая
И, как обвал, дымясь со всех концов.
Лежит в цветах сухого молочая
Донбасс, Донбасс – земля моих отцов [2].

Стихотворное наследие Михаила Матусовского, уроженца Луганска, позволяет проследить трансформацию образа Донбасса в советской поэзии. На уроках можно:

- организовать литературно-музыкальную композицию, соединив стихи Матусовского с песнями на его слова («С чего начинается Родина»);

- провести сопоставительный анализ индустриальных пейзажей в поэзии 1950-х и современной лирике.

Современная поэзия Донбасса представлена такими авторами:

- Владимир Скобцов. Его стихотворение «Донбасс за нами» (2020) стало гимном сопротивления:

В полнеба пламя,
И выбор строг –
Донбасс за нами,
И с нами Бог! [4]

- Анна Ревякина. Стихотворение молодой донецкой поэтессы «Урок литературы» (2022) прекрасно иллюстрирует значение словесности:

Мы прятались в подвале от обстрелов,
Но Пушкин оставался с нами там.
Его стихи звучали нам сквозь грохот,
Как противотанковый экран.

По словам Анны Ревякиной, «язык – это кровь народа. Донбасские земли впитали в себя столько крови невинно убиенных, и мне порою кажется, что поэзия здесь могла бы стать попросту невозможной, а единственно верным звуком должно было стать молчание тишины, но нет! Молчать нельзя, молчание – это верная смерть, говорение же равно бессмертию» [3].

Особого внимания заслуживает современная поэзия Донбасса, отражающая события последнего десятилетия. Стихи Владимира Скобцова или Анны Ревякиной, написанные непосредственно в условиях военных действий, становятся живым документом эпохи.

Для работы в классе эффективны:

- мастер-классы по медленному чтению и интерпретации поэтических текстов.

- Сравнение: прослушать два варианта чтения стиха Скобцова (авторский и актёрский) – выявить различия в интонации.

Изучение произведений донбасских авторов студентами позволяет не только сохранить культурную память, но и воспитать гражданскую позицию через осмысление художественного слова. Как писал луганский поэт Василий Горяйнов, «наша литература – это уголь, превращенный в алмаз слова».

Изучение литературы Донбасса решает несколько важных педагогических задач:

- формирует понимание непрерывности культурной традиции;

- развивает навыки критического чтения и интерпретации текстов;

- воспитывает уважение к подвигу мирного населения в условиях военных действий.

Россия – страна с богатым этнокультурным разнообразием, и литература народов РФ является мощным ресурсом для воспитания толерантности и укрепления межнационального единства.

Изучение творчества Расула Гамзатова (Дагестан) позволяет понять традиции и ценности горских народов. Произведения Чингиза Айтматова (киргизско-русская литература) раскрывают общечеловеческие ценности через призму национальной культуры. Стихи и проза о войне Сергея Жадана – например, «Ворошиловград» – роман о том, как люди защищают свою землю.

Для эффективного патриотического воспитания также важно использовать интерактивные и проектные формы работы:

- Литературно-исторические дискуссии (например, обсуждение роли Куликовской битвы в произведении А. Блока).

- Театрализованные чтения (инсценировка отрывков из романа «Война и мир» Л. Толстого или драма «Борис Годунов» А. Пушкина).

- Театр-экспромт: разыграть сцену из «Молодой гвардии» Фадеева (о подпольщиках Донбасса в ВОВ) или из современной повести о ДНР.

- Встречи с донбасскими поэтами и писателями. Особенно ценным представляется организация встреч с современными донбасскими авторами, что

позволяет учащимся получить информацию о литературном процессе в регионе.

- Сравнительный анализ: отрывки из «Тихого Дона» и современной прозы о Донбассе – что общего? Михаил Шолохов хотя и писал о казаках, его темы (война, семья, верность) близки и Донбассу.

- Литературные чтения: стихи донецких поэтов о войне и мире.

Патриотизм – это не только обращение к прошлому, но и осмысление настоящего. Современные авторы (З. Прилепин, Г. Яхина, М. Шишкин) продолжают традиции русской классики, поднимая вопросы национального самосознания и единства.

Литература остается одним из самых действенных инструментов патриотического воспитания и формирования культурной идентичности. Через художественное слово учащиеся осознают свою принадлежность к великой многонациональной культуре России. В Год единства народов РФ особенно важно активизировать работу по изучению литературного наследия, чтобы молодое поколение чувствовало ответственность за сохранение традиций и будущее страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Горбатов, Б.Л. Донбасс: Роман. / Б.Л. Горбатов. – М.: Советский писатель, 1939. – 458 с. – Текст: непосредственный.

2. Матусовский, М.Л. Избранные стихотворения / М.Л. Матусовский – Л.: Лениздат, 1978. – 224 с. – Текст: непосредственный.

3. Ревякина, А. Великий Блокпост: Антология донбасской поэзии, 2014-2022 гг.: сборник / ред.-сост. Анна Ревякина. – 2-е изд. – СПб: Лира, сор. 2023. – 432 с. – Текст: непосредственный.

4. Скобцов, В. Л. Часовые памяти: сборник стихов / В.Л. Скобцов. – Москва, 2015. – Текст: непосредственный.

5. Чехов, А.П. Степь; Рассказы. / А.П. Чехов. – М.: Художественная литература, 1985. – 320 с. – Текст: непосредственный.

УДК 37.01 : 82

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА КАК СРЕДСТВО ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ СТУДЕНТОВ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Рыжкова Маргарита Александровна,
преподаватель русского языка и литературы,
первая квалификационная категория,
ОБОЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБПОУ «КУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Обоянь

В современном мире, полном глобальных вызовов и информационного шума, патриотическое воспитание подрастающего поколения приобретает особую значимость. Формирование чувства любви к Родине, уважения к ее истории и культуре, готовности к защите ее интересов – это задача, требующая комплексного подхода. И в этом контексте литература, история, искусство выступают мощными инструментами, способными затронуть самые глубокие струны человеческой души и сформировать прочный фундамент патриотических ценностей.

Воспитать гражданина и патриота в современной России - ключевая задача, так как в дальнейшем это поможет обеспечить устойчивое политическое, социально-экономическое развитие и, что очень важно в наши дни, национальную безопасность Российской Федерации.

Конечно, без любви к родине вообще не может быть никакого духовного становления личности. Человек вне патриотизма – это человек вне истории, следовательно, вне духовного бытия, человек, лишенный человеческих свойств. Это еще раз свидетельствует о том, что огромное значение имеет формирование и развитие у подрастающего поколения таких качеств, которые составляют основу гражданской культуры личности, как патриотизм, гражданственность, политическая и правовая культуры. Все это необходимо в период становления гражданской идентичности [1].

Огромное значение в решении данного вопроса играют уроки литературы, на которых и происходит воспитание гражданина страны, что является одним из условий национального возрождения.

Работу над формированием патриотизма у студентов, несомненно, можно и нужно проводить на каждом предмете, но особая роль, принадлежит урокам

литературы, поскольку именно здесь мы работаем со словом, художественной речью, книгой. На уроках литературы учащиеся не только изучают художественные произведения как искусство слова, не только выносят нравственные уроки жизни, но изучают историю своей страны, прошлое своих далеких предков, тем самым все глубже и глубже осознают свою принадлежность к нации, к народу, ощущают себя как личность и как граждане своей страны.

Литературные произведения освещают жизнь народа, передавая восприятие главных героев. Используя этот прием, авторы доносят свои мысли до читателя, благодаря чему глобальные исторические события становятся более понимаемыми.

В художественной литературе, помимо фактов, также раскрывается духовно-моральная сторона событий, что играет ключевую роль в более глубоком осмыслении исторической обстановки. Читатель становится свидетелем истории страны через образы героев, а исторические персонажи изображены как обычные люди, обладающие присущими им чертами характера.

На различных этапах изучения русской литературы формируется гражданские взгляды. На уроках при знакомстве с произведениями устного народного творчества, древнерусской литературы обучающиеся узнают об исторических фактах, народных героях, идеалах, народной мудрости.

Одна из главных задач на уроках литературы – это научить понимать и любить красоту родной земли, красоту человека, живущего на этой земле, воспитать любовь к родным местам, ко всему окружающему человека с детства.

В древнерусской литературе мы видим отражение народных идеалов. «Слово о полку Игореве», наполнено невероятным духом патриотизма и любови к Русской земле. С первых строк произведения мы чувствуем тревогу автора за судьбу Руси, русского войска и всего русского народа. Автор «Слова…» гордится своей родиной и уверен в ее могуществе [4].

Литературу XIX столетия называют золотым веком. На этот период пришлось значительное количество колоссальных восстаний и переворотов, грандиозных сражений. Именно эти события затронули сильнейшие чувства писателей и поэтов, которые в дальнейшем побудили их к созданию мировых шедевров в художественной литературе. Писатели и поэты XIX столетия отличаются особенной широтой взглядов и дерзостью мыслей.

И, конечно, на уроках литературы при воспитании патриотизма нельзя обойти без внимания произведения о Великой Отечественной войне. Эта война,

не имеющая аналогов в истории человечества, также оставила неизгладимый след в мировом искусстве, породив огромное количество произведений, отражающих трагические события того времени. Особенно мощно тема войны была представлена в советской литературе.

С первых же дней грандиозной битвы наши писатели встали в один строй со всем сражающимся народом. Более тысячи писателей принимали участие в боевых действиях на фронтах Великой Отечественной войны, «пером и автоматом» защищая родную землю.

«Нет большей чести для советского литератора, – писал в те годы А. Фадеев, – и нет более высокой задачи у советского искусства, чем повседневное и неустанное служение оружием художественного слова своему народу в грозные часы битвы» [1].

Когда гремели пушки, музы не молчали. На протяжении всей войны – в трудные времена неудач и отступлений, а также в дни триумфа – наша литература стремилась максимально полно отразить моральные качества советского человека.

Воспитывая любовь к Родине, советская литература формировала и ненависть к врагу. Эти чувства – любовь и ненависть, жизнь и смерть – в тот период были неразрывно связаны. И именно в этом контрасте, в этом противоречии заключались высшая справедливость и истинный гуманизм.

Сила литературы военных лет и секрет ее выдающихся творческих достижений заключаются в прочной связи с народом, который героически сражался с немецкими захватчиками.

В литературе военного времени особенно важна роль прозаических произведений. Опираясь на богатые традиции русской и советской литературы, проза Великой Отечественной войны достигла значительных творческих высот.

В золотой фонд советской литературы вошли такие произведения, созданные в годы войны, как «Русский характер» А. Толстого, «Наука ненависти» и «Они сражались за Родину» М. Шолохова, «Молодая гвардия» А. Фадеева, и другие произведения, ставшие примером для писателей послевоенных поколений [2].

Традиции литературы Великой Отечественной войны служат основой для творческого поиска современной советской прозы. Эти классические традиции, основанные на четком осознании решающей роли народных масс в ходе войны, их героизма и самоотверженной преданности Родине, стали бы невозможны без тех замечательных успехов, которых сегодня добилась советская «военная» проза [5].

Сохранение памяти о Великой Отечественной войне – часть основы дальнейшего духовного развития нашего народа и в XXI веке. «Память истории», сочетающаяся с чувством гордости за историю, – основа достоинства нации. Без памяти о Великой Отечественной войне, о великой Победе в этой войне, немыслимо достоинство государства, потому что Великая Отечественная война – это духовный подвиг наших дедов и прадедов, подвиг, без которого не было бы сегодняшнего поколения.

В современном мире литературные произведения, такие как биографии, мемуары и исторические альманахи, а также кинофильмы, играют важную роль в передаче представлений о трагических страницах российской истории. Они способны не только возрождать интерес общества к минувшим эпохам, но и вдохновлять зрителей и читателей на более глубокое изучение соответствующих исторических тем и биографий их героев после просмотра фильма или чтения книги.

Устная история, запечатленная в воспоминаниях участников событий, играет значительную роль. Ее достоверность создает уникальный эмоциональный мост к прошлому. Без глубокого осмысления истории сложно понять современность и построить будущее. Поэтому необходимо сохранять историческую память, знать о событиях из прошлого и о жизни великого народа, который нас окружает.

Литература занимает важное место в формировании этой исторической памяти. Литературные произведения не только углубляют понимание социальных процессов, но также способствуют преемственности поколений и восстановлению исторической справедливости [1].

Однако человеческая память имеет свои ограничения: с течением времени даты, имена и события могут быть забыты. Поэтому важно использовать все доступные средства для сохранения воспоминаний участников ключевых исторических событий как для каждого государства, так и для человечества в целом.

Национальная историческая память всегда должна оставаться живой. Без знаний о том, что было, невозможно правильно ориентироваться в настоящем и понять, что нужно делать в будущем.

Чтение, анализ и изучение художественной литературы – это неотъемлемая часть патриотического воспитания подрастающего поколения, его основа, его фундамент. Сложно переоценить роль исторической, военной, художественной, краеведческой и другой литературы, ведь книги всегда являются источником новых знаний и колоссального опыта предков. Именно

поэтому литература обладает большими потенциальными возможностями в патриотическом воспитании подрастающего поколения [5].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Беседина, И.В. Процесс формирования гражданственности, любви к Родине, уважения к человеку как средство патриотического воспитания во внеурочной деятельности и на уроках русского языка и литературы / И. В. Беседина. – URL: https://school3-nevelsk.gosuslugi.ru/netcat_files/33/376/METODICHESKIJ_OPY_T.pdf (дата обращения: 31.03.2026). – Текст : электронный.

2. Великая Отечественная война в художественной литературе. – Текст : электронный // Национальная библиотека Республики Татарстан. – URL: https://kitaphane.tatarstan.ru/victory/lit.htm (дата обращения: 31.03.2026).

3. Гришин, С. Н. Художественный текст как средство формирования и сохранения исторической памяти народа / С. Н. Гришин. – Текст : электронный // Евразийский союз ученых. – 2015. – №9(18). – Научная электронная библиотека КиберЛенинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennyy-tekst-kak-srededstvo-formirovaniya-i-sohraneniya-istoricheskoy-pamyati-naroda/viewer (дата обращения: 31.03.2026).

4. Косованова, Л. Г. О патриотическом воспитании старшеклассников на уроках литературы / Л. Г. Косованова. – Текст : электронный // Молодой ученый. – 2023. – № 20 (467). – С. 195-197. – URL: https://moluch.ru/archive/467/102796 (дата обращения : 31.03.2026).

5. Моисеенко, О. А. Роль исторической памяти в формировании гражданской идентичности современной России / О. А. Моисеенко. – Текст : электронный // Вестник Московского университета. Сер. 21. Управление (государство и общество). – 2022. – №4. - С. 31-46. – URL: http://vestnik21msu.ru/upload/iblock/130/qlwc6jqj1qwnccj37ln3q34bq9xzjnuj/Ser_21_2022_4_Text_31_46.pdf (дата обращения: 31.03.2026).

УДК 82

САД В РОМАНЕ И.С. ТУРГЕНЕВА «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» КАК ЭЛЕМЕНТ ГЕОПОЭТИКИ

Сабело Елена Владимировна,
преподаватель русского языка и литературы,
высшая квалификационная категория,
БПОУ ОО «ОРЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»,
г. Орел

Одной из тенденций современного литературоведения является рассмотрение механизмов смыслопорождения в художественном произведении. Особую значимость это приобретает при анализе локального текста, контекстуальное рассмотрение которого позволяет представить объект изучения как комплекс образных кодов.

Роман И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» открывается указанием на то, что основные события разворачиваются в городе О… [10, с. 7].

Орел – «губернский город, на высоком берегу реки Оки, при впадении Орлика <…> Каменных домов 1683, деревянных 4797 (1892), в том числе частных жилых домов: 945 каменных и 4165 деревянных»[6, с. 127].

Ярчайшим символом города был и остается общекультурный локус – Дворянское гнездо, место, неоднократно становившееся художественным образом русской литературы. И.А. Бунин, К.Д. Бальмонт, Е. Сокол, Л.Н. Потапова, В.Г. Еремин, И.С. Семенова, А.Р. Попова и др. посвятили ему проникновенные и полные настоящего лиризма строки.

Восприятие Дворянского гнезда русской литературой было задано И.С. Тургеневым, создавшим в романе образ городской дворянской усадьбы Калитиных.

Изучению хронотопа (локуса, образа) усадьбы Калитиных посвящены статьи О.Б. Брагиной, А.А. Бельской, В.А. Доманского, Н.В. Илюточкиной. Однако обстоятельными публикациями ученых тема не исчерпывается. Доказательством этому служит глава «Модели геокультурного пространства в романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» в диссертационном исследовании И.В. Пыркова, представляющая широкий контекст создания усадебных образов в романе [9]. Однако и это исследование оставляет возможность для дальнейших изысканий в области геопоэтики, «изучающей, систему художественных средств (поэтику), формирующих образы культурно-

географического пространства» [5, с. 5]. Анализ художественного произведения в свете геопоэтики предполагает выявление особенностей создания образа, имеющего конкретные пространственные координаты.

Одним из значимых пространственных образов произведения, выполняющих эстетическую функцию и несущих существенную смысловую нагрузку, является образ сада.

Для Орла сад был неотъемлемой частью ландшафта. Писатель В.П. Бурнашев отмечал: «Взгляд на город очень приятен. Окрестности живописны, и из-за густой зелени садов красиво возвышаются златоглавые церкви, монастыри, высокие строения с дымящимися трубами» [2, с. 393]. Практически все городские усадьбы Орловской губернии были окружены садами. Это фиксирует, в частности, «Список владельцев усадебных мест г. Орла за 1877 год» [3], в котором содержатся сведения о городских усадьбах и за середину XIX столетия.

При этом к саду в современном понимании этого слова насаждения вокруг усадеб имели весьма опосредованное отношение. По архивным материалам установлено, что наиболее частотным деревом в садах был тополь. Чуть реже сажали ель, сосну, пихту, лиственницу, ясень, вяз и липу. Из цветущих кустарников популярными были розы (на четыре куста роз приходился один куст сирени). Менее распространенными боярышник, бузина, калина, лещина (орешник) [8, с. 139-140]. В некоторых садах росли яблони. Самыми распространёнными сортами были Антоновка и Штрейфлинг, по-местному – Штрифель. Сажали Боровинку, Бель, Ранет, «Доброго Крестьянина», Малиновое, Толкача, «дичку Китайку» [1, с. 14-25]. Слив, вишен и иных плодовых деревьев в садах помещиков Орловской губернии по сохранившимся документам почти не было. Например, запись о составе сада И.Н. Пущина, сына декабриста, даже содержала следующую отметку: «Слив, вишен и ягодных кустов – нет» [3].

Сад становится местом основных событий произведения: «При доме находился большой сад; одной стороной он выходил прямо в поле, за город» [10, с. 7]. С этим пространственным топосом связана жизнь всей семьи: еще до появления на страницах романа главной героини Марья Дмитриевна сообщает, что и Лиза в саду [10, с. 11], для того, чтобы оставить наедине дочь и Паншина, Марья Дмитриевна уводит Гедеоновского в сад [10, с. 18], разговор Лизы и Лаврецкого о предполагаемой смерти Варвары Павловны начинается тоже на аллее сада [10, с. 89], спор западника Паншина и Лаврецкого, отстаивающего «молодость и самостоятельность России»[10, с. 101] разворачивается на фоне сада и под пение соловья, которое еще резче подчеркивает пустоту речей

отрицателя достоинств России. Объяснение в любви происходит в саду, куда случайно забредает Лаврецкий: «Лаврецкий очутился в саду, сделал несколько шагов по липовой аллее и вдруг остановился в изумлении: он узнал сад Калитиных» [10, с. 104]. «Участь» Паншина тоже решается в саду: он приглашает Лизу для разговора [10, с. 120]. Через восемь лет после расставания с Лизой Лаврецкий снова оказывается в саду, который заставляет его испытать «чувство живой грусти об исчезнувшей молодости, о счастье» [10, с. 156].

В романе И.С. Тургенева «Дворянское гнездо» сад Калитиных типичен для дворянской усадьбы середины XIX века. В тексте произведения указывается, что в нем были посажены липы, кусты малины, орешник и сирень («липы немного постарели и выросли <…> все кусты поднялись, малинник вошел в силу, орешник совсем заглох, и отовсюду пахло свежим дромом, лесом, травою, сиренью»[10, с. 156]).

Сад, окружавший барский дом Калитиных, с одной стороны, сохранял «намеки на регулярность», с другой, включал «свободную природу» [7, с. 420], а одной из его особенностей были липовые аллеи. Считается, что липовые аллеи были главным украшением дворянских усадебных парков. «Тесно обсаженные липами сравнительно узкие аллеи были одной из самых характерных черт русских садов, особенно усадебных, и составляли их красоту» [7. с. 419].

Популярность липы в садово-парковых ансамблях объясняется и с рациональных позиций, и с позиций эстетических. Липу использовали как лекарство в народной медицине. Из древесины делали игрушки, кухонную утварь, формы для литья, скульптуры для церквей, музыкальные инструменты. «В отличие от других деревьев, например, березы, которая вырастала на пепелищах и вырубках, липы специально сажались» [5, с. 20].

Липа связана и с православным культом: на нее вешали образки и иконы. По преданиям, чаще других деревьев на липах являлись чудотворные иконы, потому что липа прикрыла своими ветвями Богородицу с маленьким Христом во время их бегства в Египет.

Кроме того, листья липы напоминают символизированное изображение сердца. Поэтому вполне закономерно, что именно липовая аллея приводит Лаврецкого к дому Калитиных. На скамейке под липами герой объясняется в любви Лизе. Так, липовая аллея становится в произведении не только деталью усадебного топоса, но и «пространством любви».

Определенную символическую функцию выполняют и другие растения сада Калитиных. Перед ночной встречей с Лизой, закончившейся объяснением

в любви, Лаврецкий стоит в «тени, падавшей от густого орехового куста» [10, с. 104].

Лещина традиционно считалась магическим деревом. По поверьям, она оберегала от злых духов, а кусочек ореховой коры мог спасти от удара молнии. Орешник был редким растением в дворянских садах, зато он активно культивировался в монастырях. Объясняется это утилитарными целями. Известно, что в ядрах лещины содержится много белка и жиров, поэтому во время постов ореховое масло добавляли в каши, молотый орех добавляли в муку, смешивали с медом.

В романе И.С. Тургенева из природных объектов сада более всего изменяется именно орешник. Если в начале отношений Лизы и Лаврецкого герой мог стоять в тени куста, то в конце «орешник совсем заглох» [10, с. 156]. Так, в тексте произведения лещина становится образом, напрямую связанным с Лизой и предваряющим путь героини от мирской жизни к монастырской.

Малина – растение прямо противоположное по своим особенностям лещине. По народным представлениям – это тоже оберег, но защищает он брак, семейные узы. Кроме того, вкус ягоды всегда ассоциировался со сладостью, удовольствием. Именно поэтому и возникла пословица: «не жизнь, а малина».

В «Дворянском гнезде» после ухода Лизы в монастырь «малинник вошел в силу», т.е. монастырское растение вытеснено мирским, несущим удовольствие и наслаждение.

Наиболее сложной символикой в романе обладает сирень. С одной стороны, сирень с ее ярким и запоминающимся ароматом, нежными цветами, в сознании человека связана с весной, пробуждением всего живого, а с другой – это цветок печали и расставания: «Старая английская пословица даже говорит, что тот, кто носит сирень, никогда не будет носить венчального кольца. И потому послать сватающемуся жениху ветку сирени – значит отказать в руке той девушке, за которую он сватается» [4, с. 261].

В тексте романа образ сирени возникает дважды: он предваряет начало отношений Лизы и Лаврецкого и завершает печальную историю любви главного героя. Так, на композиционном уровне образ становится своеобразной рамкой, в которую заключены чувства героев. Куст сирени изначально символизирует несбыточность их мечтаний.

Таким образом, «язык» растений, который используется в романе «Дворянское гнездо», формирует подтекстовый уровень произведения. Он подчеркивает сущность персонажей произведения, раскрывает их внутренние установки и отношения к миру.

С позиций геопоэтики, растительный мир сада Калитиных – это отражение реального культурно-географического пространства, характерного для срединной России, для тех мест, с которыми неразрывно была связана судьба самого автора романа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ашихмина, Е.Н. Усадебные сады Орловской губернии / Ашихмина Е.Н. – Текст: непосредственный // Изучение и сохранение усадебных садово-парковых ансамблей Орловской области. Мат-лы Всероссийской научно-практической конференции. – Орел: ОГАУ, 2017. – С. 14-25.

2. Бурнашев, В.П. Прогулка с детьми по России: Ч. 3./ Бурнашев В.П. – СПб.: Тип. Имераторской АН., 1837. – 421 с. – Текст: непосредственный.

3. Государственный областной архив Орловской области. - Ф. 593. - Оп. 1. - Д. 618.

4. Золотницкий, Н. Ф. Цветы в легендах и преданиях / Золотницкий Н. Ф. – М.: Агропромиздат, 1991. – 297 с. – Текст: непосредственный.

5. Ковалева, Т.В. Геопоэтика цикла «Записки охотника» И.С. Тургенева: «Орловский локус» / Ковалева Т.В. – Текст: непосредственный // Текст: грани и границы. «Записки охотника» И.С. Тургенева. Коллективная монография. – Орел: Изд-во ОГУ-«Картуш», 2017. – С. 3-26.

6. Кудрявцев, Н.В. Орел. Орловская губерния. – Текст: непосредственный // Энциклопедический словарь: в 36т. Т. 22: Опека – Оутсайдер. - Изд. Ф.А. Брокгауза, И.А. Ефрона. – СПб.: Тип. И.А. Ефрона, 1897. – С. 127-129.

7. Лихачев, Д.С. Поэзия садов: к семантике садово-парковых стилей. Сад как текст. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Согласие: ОАО «Тип. “Новости”», 1998. – 471 с.

8. Парахина, Е.А.История интродукции и динамика видового состава в усадебных парках Орловской области / Парахина Е.А., Киселева Л.Л. – Текст: непосредственный // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: естественные, технические и медицинские науки, 2012. – № 3. – С. 136-144.

9. Пырков, И.В. Ритм, пространство и время в русской усадебной литературе XIX века (И. А. Гончаров, И. С. Тургенев, А. П. Чехов): дисс ... докт. филол. наук. 10.01.01. – Саратов, 2018. – 512 с. – Текст: непосредственный.

10. Тургенев, И.С. Дворянское гнездо. – Текст: непосредственный // Полное соб. соч. и писем: В 30-ти т. – Т.VI. – М.: Наука, 1981. – С. 5-128.

СИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 37.014.2

ВВЕДЕНИЕ В СИСТЕМУ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЫ КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ КАК НОВОЙ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Жидкова Юлия Александровна,
преподаватель специальных дисциплин в классе фортепиано,
высшая квалификационная категория,
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. БАЛАКОВО
г. Балаково

Жизнь современного человека проходит под знаком обновления. Калейдоскопичность меняющихся событий удивляет, завораживает, держит в постоянном напряжении. То, что вчера было актуально, сегодня уже устарело. Мир несется галопом, не останавливаясь ни на мгновение.

Весомый вклад в такой способ существования внесли компьютерные технологии. Лавина информации, важной, а в большинстве случаев абсолютно пустой, обрушивается на человека ежечасно.

Какое же место занимают культура и искусство в этой массе фактов, домыслов, всего этого информационного потока в жизни современного человека? Может ли отдельная личность, общество, цивилизация сохранить человечность, в лучших ее проявлениях? Способно ли проявление человеческого разума, фантазии, мечтаний, устремлений сохранить обществу связь с прошлым, сберечь национальные традиции и поддерживать основы цивилизации?

Культура и искусство, помимо эстетических проявлений, несут созидательную и воспитательную нагрузку, формируя непосредственную связь с прошлым и, как следствие, – мост в будущее. Эти явления дают нам представление об исторических событиях, жизни наших предков, их мечтах, желаниях, чувствах.

Культура и искусство оказывают мощное влияние на социальную и политическую жизнь общества. Эти аспекты человеческого самовыражения влияют на общественное мнение, на политические процессы, на общий уровень развития социума. Именно богатейший культурный багаж позволяет существовать цивилизации и двигаться вперед.

Культура и искусство остро реагируют на все социальные и политические события, происходящие в стране и мире. Изменения способствуют совершенствованию, поиску новых направлений и тематики отображения действительности.

Если посмотреть на историю нашей страны периода XX столетия, можно отметить несколько важнейших исторических вех, давших толчок развитию той или иной области искусства.

Начало века было ознаменовано мощным культурным всплеском в России. Он был напрямую связан с чередой крупных социальных потрясений: Русско-японская война 1904-1905 гг., Первая мировая война 1914-1918 гг., Февральская и Октябрьская революции 1917 г., Гражданская война 1917-1922 гг. Это были тяжелые времена для страны.

Приблизительно в это время из-за рубежа в Россию приходит новый вид искусства, который становится основным средством воздействия на широкие массы – кинематограф. Он представлял собой синтез нескольких видов искусства: театра, живописи, скульптуры, архитектуры, музыки. Показ первых кинолент производил ошеломляющий эффект. Недаром В.И. Ленин особо выделял кино, как основополагающий элемент влияния на сознание масс: «Вы должны твердо помнить, что из всех искусств для нас важнейшим является кино» [3, с.579]. Необходимо отметить, что появление кинематографа было напрямую связано с достижениями в области науки, технических и творческих изобретений. Рождение этого направления дало толчок для развития широкой индустрии кино, а впоследствии – телевидения.

Становление нового государственного порядка требовало агитационной продукции, которая формировала бы правильное общественное мнение и сознание человека нового типа. В связи с этим в стране сформировались такие явления, как: массовая песня, которая быстро откликалась на происходящее в государстве, отображая события с правильной точки зрения, искусство соцреализма, основой которого была агитация и пропаганда.

Таким образом, можно сделать вывод, что долгое время культура и искусство в нашей стране служили средством моделирования сознания человека, его системы ценностей, восприятия действительности в необходимом для государства направлении.

Современная действительность для искусства – пора вызовов, поисков нового, выхода за пределы традиционных форм самовыражения. Как и в начале XX столетия, сегодня появляются новые способы художественного

отображения действительности. Практически на все виды искусства повлияла цифровизация.

Современная киноиндустрия использует разработки в области компьютерных технологий для создания различного рода спецэффектов в художественных фильмах. Это дало возможность режиссерам работать в таких жанрах, как: фэнтези, научная фантастика, сказка без ограничения фантазии. Фильмы, в которых присутствуют массовые батальные сцены (боевики, триллеры, хорроры), так же производятся с помощью цифровых технологий.

Конечный продукт стал более зрелищным благодаря компьютерным программам моделирования сцен. Огромное число сериальной продукции на эти темы раскрывает широкий спектр возможностей цифровых технологий в данной области.

Отдельно стоит сказать о телевидении, которое стало частью современной жизни. Эта отрасль в подавляющей своей части сформирована как развлекательный блок. Сюда можно отнести разного рода шоу, концертно-развлекательную линию, рекламу. Вся продукция этого направления основана на цифровых технологиях. Работа со звуком, картинкой, видео- и аудиоэффектами, передача сигнала связаны с интернетом и его возможностями. Но, злоупотребление внешними эффектами приводит к падению качественного уровня таких программ. В них отсутствует содержательность, воспитательные моменты. А искусство, по мнению Кита Харинга «…должно быть чем-то, что освобождает вашу душу, пробуждает воображение и побуждает людей идти дальше».

Сегодня именно телевидение во многом оказывает влияние на сознание человека. Поток низкопробной продукции настигает обывателя, где бы он не находился. Благодаря жидко-кристаллическим экранам информация присутствует в нашей жизни повсеместно: дом, школа, офисы организаций, медицинские учреждения, общественный транспорт, фасады домов.

Широкий охват аудитории – основная тенденция современности. Но, там, где есть негативный момент, есть и положительный. Именно благодаря возможности быстрого, беспрепятственного распространения посредством интернета, яркие, свежие проекты также открыты для большого числа людей.

Традиционные виды искусства также подвергаются трансформации под влиянием изменений в мире.

Изобразительное искусство активно использует цифровые технологии для воплощения новых идей. Разработано множество программ, которые помогают выполнять заказы для фирм, промышленных предприятий, сферы развлечений.

Эти программы художники используют для создания видеоигр, анимационных фильмов, других форм арт-проектов. В последнее время все чаще работу стали выполнять с помощью ИИ. Доступность этой технологии позволяет каждому желающему осуществлять свои замыслы.

Композиторы также активно прибегают к работе с цифровыми технологиями. Они экспериментируют с новыми тембрами, звучностями, ритмами, гармониями, шумовыми эффектами. Музыкальные заставки для различных шоу, саундтреки для фильмов, музыкальные клипы и многое другое, – все это оказалось возможным благодаря новым технологиям.

Изменились и требования к творческим специальностям. Работодатели ищут специалистов, хорошо разбирающихся в специальных компьютерных программах, мыслящих нестандартно, способных предложить свежие идеи.

В связи с новыми вызовами современности в последние годы государственная политика в области дополнительного образования детей расширила направления эстетического развития подрастающего поколения. В структуру профессиональных учебных учреждений стали активно внедрять программы, позволяющие детям осваивать современные виды творческой деятельности.

Школа креативных индустрий (ШКИ) – направлена на развитие творческих навыков и компетенций школьников в различных видах креативных индустрий. Реализация осуществляется в рамках федерального проекта «Придумано в России» при поддержке Министерства культуры РФ.

Этот проект выполняется при полном финансировании государства. Для работы закупается современное оборудование, позволяющее школьникам осваивать новые программы и воплощать задуманное. Программа школы ориентирована на запросы рынка труда. Школьников учат не только работать в новых сферах, но и продавать свою продукцию.

Среди основных задач, которые ставит ШКИ:

1) создание условий для реализации обучающимися творческих проектов с помощью цифровых технологий;

2) развитие творческих и предпринимательских навыков и компетенций в сфере креативных индустрий;

3) получение обучающимися знаний и навыков по продвижению и коммерциализации творческих идей и проектов, а также способов защиты результатов интеллектуальной деятельности;

4) выявление и поддержка обучающихся, проявляющих выдающиеся способности;

5) профориентация;

6) создание условий для адаптации обучающихся с ограниченными возможностями.

Школа состоит из нескольких судий. Направления обучения: звукорежиссура; электронная музыка; фото- и видеопроизводство; анимация и 3D графика; цифровые технологии VR и AR; дизайн; театральные технологии [5].

Обучение в школе проходит 2 года и рассчитано на подростков 12-17 лет. Каждая школа выбирает свой алгоритм образования. Есть модель, где обучающиеся первый год посещают все студии, а на втором году выбирают направление, которое больше соответствует их наклонностям.

Студия звукорежиссуры знакомит с основами этого вида деятельности: современными технологиями звукозаписи и создания звуковых образов. Студия предоставляет такое оборудование, как: современные компьютеры, профессиональные микрофоны, микшерный пульт, звукоизоляционная кабина, портативные рекордеры, акустические системы.

Школьники, прошедшие подготовку в этом направлении, смогут продолжить обучение и получить профессию звукорежиссера кино, мультипликации, работать в направлении концертной и студийной звукорежиссуры.

Студия электронной музыки предоставляет возможность обучиться пользованию оборудованием для записи и редактирования музыки, создавать собственную музыку. Предоставляемое оборудование: персональные компьютеры, синтезатор, микрофоны, звукоизоляционная кабина, цифровые микшер и проигрыватель.

Полученные навыки можно использовать в композиторской деятельности, диджеинге, написании аранжировок, саунд-продюсировании.

Студия фото- и видеопроизводства знакомит с видами фотографии и видео, основами видеомонтажа, композиции и цвета, видеографией, моушн-дизайном. Для работы предоставляются: персональные компьютеры профессиональные цифровые фотоаппараты, цифровая видеокамера, экшн-камера, радиосистемы, осветительные приборы, фотозона. Школьники учатся создавать рекламу, музыкальные клипы, документальные фильмы, интервью, фотосессии.

Студия анимации и 3D-графики знакомит с процессом создания мультфильмов. Помимо компьютера школьники работают на мобильных мультстанках, используют цифровые фотоаппараты, портативные рекордеры,

графические планшеты-мониторы. В дальнейшем они могут продолжить свою деятельность в качестве художников-постановщиков, художников по персонажам и разработчиками видеоигр.

Студия цифровых технологий VR и AR позволяет обучающимся создавать полностью искусственный мир. Погружаться в него можно лишь с помощью специального оборудования. Работа проходит на компьютере с использованием очков VR, очков AR, сенсоров, камер. Эти навыки пригодятся в таких направлениях, как: компьютерные игры, компьютерные моделирования обучающих моментов в медицине, онлайн-торговле, архитектуре и дизайне.

Студия дизайна обучает работе над иллюстрацией, плоскостным, графическим и промышленным дизайном, архитектурно-художественным и пространственным дизайном. Работа проводится на персональном компьютере с использованием лазерного станка, 3D принтера, 3D сканера, цветного лазерного принтера, графических планшетов. В дальнейшем выпускники смогут работать графическим дизайнером, бренд-дизайнером, дизайнером полиграфии, иллюстратором [4].

Как видим, современное искусство активно использует достижения IT-технологий, обозначая важные направления развития творческой мысли. ШКИ помогает подросткам освоить навыки востребованных сегодня креативных профессий. Обучающиеся начинают лучше ориентироваться в творческих направлениях деятельности, реализовывать собственные проекты, определяться с выбором специальности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Афанасенко, М. Роль культуры и искусства в современном мире /М. Афанасенко. – Текст: электронный // Умная Россия. – 2023. – URL: https://cleverrussia.ru/rol-kultury-i-iskusstva-v-sovremennom-mire/ (дата обращения 10.03.2026).

2. Галушкин, А.А. К вопросу о русском искусстве начала XX века: влияние истории на творческое пространство / А.А. Галушкин, А.Н. Мещанкина. – Текст: электронный // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – №6. – с.287 – 288. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-russkom-iskusstve-nachala-xx-v-vliyanie-istorii-na-tvorcheskoe-prostranstvo/viewer (дата обращения 10.03.2026). – Режим доступа: Научная электронная библиотека cyberleninka.ru.

3. Ленин, В.И. Полное собрание сочинений: в 5 т. Т.44 / В.И. Ленин. – 5 – изд., Текст: электронный // Москва: Политизд, 1970. – 754с. – URL: https://vkpb-

skb.ru/images/pdf/Lenin_pss/tom44.pdf (дата обращения 05.03.2026). – Режим доступа: ЦК ВКПБ vkpb – skb.ru.

4. МБУ ДО «Детская художественная школа имени Н.Н. Лаврентьевой» городского округа Электросталь Московской области: официальный сайт. – 2026. – URL: https://dxsh.edumsko.ru/activity/project (дата обращения 05.03.2026). – Текст: электронный.

5. Министерство культуры Российской Федерации: официальный сайт. – 2024. – URL: https://culture.gov.ru/documents/tipovoy-proekt-shkoly-kreativnykh-industriy/ (дата обращения 10.03.2026). – Текст: электронный.

УДК 37.014

РОЛЬ КОНЦЕРТНО-КОНКУРСНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗВИТИИ, ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ УЧАЩИХСЯ ОТДЕЛЕНИЯ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ ДШИ

Калита Ирина Геннадьевна,
заведующая отделением народных инструментов,
преподаватель по классу баяна и аккордеона,
высшая категория, «ОТЛИЧНИК ОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ»
МБУДО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ им. М. Ф. КНАУФ-КАМИНСКОЙ»
г. Благовещенск, Амурская область

Одной из важных задач в системе дополнительного образования детей является раннее выявление их способностей, талантов и интересов. В данный период времени в музыкальных школах и школах искусств продолжается поиск новых подходов к обучению и воспитанию учащихся, обеспечивающие развитие мотивации к знаниям и творчеству. В своей практике, как и любой другой педагог, сталкиваемся с проблемой мотивации учащихся к занятиям на музыкальном инструменте. Все мы знаем, как сложно обучать детей, обладающих разным уровнем музыкальных способностей, потому что по-настоящему одарённых, совсем немного. Как нам, педагогам, развить их заинтересованность в обучении? Если занятость ребёнка в музыкальной школе ограничивается только уроками и экзаменами, то учёба может стать для него неинтересной и нудной. Как же найти выход из создавшейся ситуации? Проанализировав, пришли к выводу, что для повышения мотивации у учащихся полезно применять различные виды творческой деятельности при обучении в школе искусств. Приведем примеры, конкретно касающиеся методов работы в своей педагогической практике, на протяжении 43 лет.

Самым мотивирующим фактором в занятиях творчеством, является концертно-конкурсная деятельность, которая остаётся самой востребованной и результативной формой работы. Организацию творческой деятельности учащихся, всегда рассматриваем, как одну из основных составляющих всего учебно-воспитательного процесса и стараемся найти новые подходы в работе, которые бы способствовали воспитанию устойчивого интереса детей к обучению игры на баяне и аккордеоне. За время работы в школе сложилась целая система внеклассной деятельности, позволяющая проявлять свои

индивидуальные исполнительские качества каждому ученику. Участие в публичном выступлении закаляет волю, развивает качества, необходимые исполнителю, способствует развитию творческого потенциала, помогает проявить музыкальность и артистизм.

Отдельно хочется выделить главный момент. В классе огромную роль на протяжении уже многих лет уделяем патриотическому воспитанию путём изучения нашей русской культуры, включая в исполняемый репертуар народные обработки и музыкальные произведения времён Великой Отечественной войны, и изучения национальных традиций, посещая с учащимися музеи нашего города. Передо педагогом стоит очень важная задача: организовать правильно свою работу, которая будет соответствовать поставленным целям. Можем с уверенностью сказать, что в классе нами были созданы все условия для формирования чувства патриотизма подрастающих ребят. Уверены, что каждый преподаватель должен понимать, что именно от него, от того, как он выстроит обучение ребёнка, от репертуара, который обучающийся играет или слышит на занятиях, во многом зависит становление ребёнка как личности. Поэтому каждый преподаватель обязан очень тщательно выбирать музыкальный материал, формируя и расширяя кругозор обучающихся, а также ненавязчиво, но настойчиво способствовать формированию патриотического отношения к родному Отечеству. Очень удачно в своей работе мы используем такие формы мероприятий, как сольные тематические концерты всех учащихся класса: «Пусть счастливы будут все мамы на свете», «Весеннее признание», «Песни, опалённые войной», «Мы разные, но мы едины», «День города», «Наполним сердце чистым звуком», «Раскрой себя и ждёт тебя успех», «Осенняя палитра красок в народном музыкальном творчестве учащихся класса», «Музыка – волшебная страна», «Музыка всегда с тобой», «Звучит баян, аккордеон», «Дорогой памяти», «Щедра талантами Россия», «Народным инструментам – жить и крепчать», «Какая песня без баяна», «Песни, опалённые войной», «ВОЙНА. ПОБЕДА. ПАМЯТЬ». После таких мероприятий наши благодарные слушатели, как правило, прежде всего, наши уважаемые родители и Общественные городские организации, обсуждают исполненные ребятами музыкальные произведения, одобряя творчество юных исполнителей, качество их исполнения, делятся своими впечатлениями. Ребят приглашают выступать в такие учреждения: «Дом-музей И.А. Котельникова», «Союз пенсионеров», «Выставочный зал» города Благовещенска, «Прогимназия», ГБУК «Амурская областная научная библиотека имени Н. Н. Муравьёва-Амурского», Центр библиотечного

обслуживания незрячих и слабовидящих, АО ДРСК, МБУК «Городской дом культуры». Всё это подтверждает, что в целом концертно-исполнительская деятельность активизирует творческий потенциал учащихся, способствуя росту их творческой индивидуальности, повышает качество исполнительской подготовки каждого участника сольных концертов, вызывает чувство радости от процесса обучения и концертного выступления, тем самым, развивая и обогащая эмоциональную, волевую и интеллектуальную сферы личности, воспитывая в каждом ученике в процессе многократных выступлений, сценическую артистичность и музыкальный вкус.

Неоспорим тот факт, что неоценимую пользу приносит работа с видеокамерой, которую мы применяем уже на протяжении многих лет в своей педагогической практике. Видеозапись выполняет ощущение присутствующей публики в зале, обязывая исполнителя максимально сосредоточить своё внимание на исполняемом музыкальном произведении.

Достаточно активно применяем и игру под фонограмму, которая вовлекает учащихся в активную форму музицирования, доставляет им истинное удовольствие и приносит неоспоримую пользу, а именно, раскрепощает юных исполнителей, снимает зажатость, страх публичных выступлений, позволяет ощутить себя настоящими артистами, играющими в сопровождении целого музыкального коллектива.

Очень хорошо способствует положительному формированию мотивации к занятиям на инструменте и ансамблевое музицирование, любимое детьми. Коллективная игра увлекает и способствует созданию благоприятной педагогической атмосферы на занятиях, ситуации успешного исполнения музыкального произведения.

В нашей современной жизни интернет-технологии активно внедряются в сферу музыкального образования и оказывают очень значимую помощь в творческой деятельности как преподавателей, так и учащихся. Поэтому, в работе с учениками своего класса активно используем цифровые и электронные ресурсы, что, в свою очередь, стимулирует интерес учащихся к процессу обучения игре на музыкальном инструменте.

На протяжении всего периода обучения, каждый ребёнок имеет возможность выступать на концертах разного уровня, подготовка к которым воспитывает в юных исполнителях такие замечательные качества, как трудолюбие, ответственность, стремление к совершенству, что ведёт к повышению самооценки детей. Привлечение детей к активной концертной деятельности, одна, из приоритетных форм организации деятельности и самая

действенная мотивация развития музыканта-исполнителя, требующая не только самостоятельного творчества каждого ребёнка, но и огромной дополнительной работы педагога-наставника.

Нельзя не сказать и о важности концертной деятельности ребёнка в глазах его родителей. Семья – это важный участник воспитательного процесса, и именно она является одним из главных объектов воздействия, а члены семьи, в своём большинстве, как правило, это самые активные помощники и союзники в нашей общей работе в рамках воспитательного процесса.

В развитии творческой деятельности своих юных исполнителей, особое значение придается участию в конкурсах, в основе которых лежит мощная мотивация победы, сильнейший стимул для упорной работы. Конкурс даёт перспективу для дальнейшего роста, открывает новые возможности и учит самореализации. В классе стало уже доброй традицией готовить к конкурсным выступлениям 4-5 учеников, причём всех возрастных групп, в том числе и разные составы ансамблей. Такие ученики не только успешно осваивают программу своего класса, но и имеют возможность играть произведения повышенной трудности. В выборе потенциальных конкурсантов особое внимание обращаем на учащихся, способных самостоятельно мыслить, умеющих много трудиться и работать над ошибками, никогда не терять чувство оптимизма, выдерживать большие физические и моральные нагрузки, быть способными проявить свои знания, умения и навыки на практике. Наряду со Всероссийскими и Международными конкурсами, в которых участвуют особо музыкально одарённые дети, проводятся у нас и школьные конкурсы, которые предоставляют возможность проявить себя каждому ребёнку, обучающемуся на музыкальном отделении.

И ещё одна возможность участия всех без исключения обучающихся в конкурсах – это дистанционные конкурсы. Конкурсная и концертная деятельность не только способствуют побуждению к творческой активности (мотивация – побуждение) и зарождению интереса к занятиям творчеством (мотивация – интерес), но и постепенно и незаметно для учащихся превращается в стойкую потребность общения с искусством (мотивация – потребность). Такие мотивационные процессы – пробуждение, интерес и потребность – являются незаменимыми помощниками в развитии, обучении и воспитании ребят.

Подготовка и участие учеников в концертах, творческих конкурсах каждый раз даёт мощный толчок в их образовательном развитии. Механизм развития мотивации в обучении – в создании ситуации успеха ученика.

Педагогу-наставнику необходимо постоянно стремиться к тому, чтобы ученики сами, как можно скорее, ощущали результаты своего обучения – научились играть на инструменте, принимали активное участие в концертной жизни класса и школы, планомерно, качественно и обязательно с осознанной личной заинтересованностью принимали участие в конкурсах различной значимости. Классные собрания, конкурсы, тематические концерты, музыкальные вечера дают возможность воспитанникам почувствовать, что их усилия не напрасны. Здесь включается в работу мотив самоутверждения, и он связан с чувством собственного достоинства, честолюбием, самолюбием. Если ребёнок компетентен в какой-то деятельности, то его социальный статус в глазах других учеников непременно повышается, и он чувствуют себя гораздо увереннее в среде ровесников. Рост уверенности в себе, своих силах способствует усилению внутренней мотивации. И задача педагога – сохранить эту ситуацию успеха на протяжении всего периода обучения.

Итак, обобщая все вышесказанное, можно сказать следующее: заглянуть во внутренний мир каждого своего ученика, раскрыть его индивидуальность – первоочередная задача, решить которую помогают современные образовательные технологии. Для успешного развития творческой деятельности учащихся необходимо воспитывать в них глубокую веру в свои силы, научить ребёнка постоянному стремлению к саморазвитию, развить способность много и упорно трудиться, принимать творческие решения и выработать умение начатое дело всегда доводить до конца. И, если к безграничным возможностям Интернета, к творческой работе обучающихся добавить собственный искренний интерес, сделать ребят своими творческими партнёрами, учиться вместе с детьми, а иногда и у них, быть энтузиастом, тогда наша педагогическая работа будет всегда на высоте.

Ознакомиться с результатами основных тезисов педагогической деятельности можно ознакомиться на Интернет-ресурсах:

ВК:@id258644103

ТГ: @Irina01071962

Одноклассники: Ирина Калита.

УДК 37.014

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С АНСАМБЛЕМ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Кривопатко Анна Сергеевна,
преподаватель гитары,
МБУДО «Детская музыкальная школа №1
им. Н. Леонтовича г. Донецка»
г. Донецк

Статья посвящена адаптации класса ансамбля народных инструментов к дистанционному формату. Рассматриваются традиционные принципы ансамблевой игры – метроритм, синхронность, динамический баланс, штрихи, аппликатура – и специфические трудности удалённого взаимодействия. Освещены пути преодоления агогических, ритмических и артикуляционных проблем с помощью нотных редакторов и видеомонтажа. Обосновывается необходимость смешанного тематически-интегрированного обучения как оптимальной модели для ансамблевого класса.

Цель работы – выявить специфические трудности адаптации дисциплины «Ансамбль народных инструментов» к дистанционному формату и теоретически обосновать эффективные технологические и методические пути их преодоления.

Развитие технологий диктует необходимость адаптации традиционных методов музыкального образования. Дистанционное обучение расширяет географию участников и повышает доступность ресурсов, однако тема остаётся недостаточно освещённой. Как отмечает Л. Торнтон, «музыкальное образование на расстоянии требует переосмысления подходов к коллективному исполнительству» [5, с. 4], а практические дисциплины, особенно ансамбль, остро нуждаются в устойчивых методах дистанционной коммуникации [1]. В центре традиционной работы педагога – интонация, фразировка, структура композиции, звуковой контроль и динамика; ведущими принципами выступают динамическая согласованность и единство внутридолевой пульсации. Фундаментом ансамбля является метроритм: синхронность создаёт впечатление игры одного организма, а без единого пульса ансамбль перестаёт существовать [2, с. 4; 4, с. 47].

Проблема модернизации музыкального образования резко обострилась весной 2020 года, когда пандемия COVID-19 вынудила экстренно внедрять

дистанционные образовательные технологии (ДОТ). Этот переход потребовал от всех субъектов образовательного процесса оперативной адаптации к опосредованной коммуникации и самостоятельному освоению материала. «Карантин заставил музыкальные вузы и консерватории по всему миру в авральном режиме осваивать дистанционные методы работы» [1], что стало «серьёзным вызовом для всей системы музыкального обучения» [4, с. 46]. Среди всех дисциплин «Ансамбль» наиболее сложен для дистанционной реализации: требования метроритмической синхронизации, тембрального баланса и единства фразировки вступают в противоречие с задержкой сигнала и компрессией звука. По замечанию В. Вышинского и И. Ягодзинской, «основные проблемы онлайн-обучения музыке связаны с качеством передачи звука и задержкой сигнала, что делает практически невозможным совместное музицирование в реальном времени» [3, с. 590]. О. Береговая добавляет: «невозможность синхронного исполнения по видеосвязи ставит под вопрос саму суть ансамблевого музицирования как формы живого творческого общения» [2, с. 5]. Эти ограничения прямо противоречат требованию «синхронности звучания, при которой мельчайшие длительности и паузы должны идеально совпадать у всех участников» [4, с. 49].

В сложившихся условиях единственным эффективным подходом к сохранению качества образования становится модель смешанного тематически-интегрированного обучения. Её суть – в диверсификации содержания курса: теоретический блок (история ансамблевых жанров, анализ форм совместной деятельности, вопросы психологической совместимости участников) успешно реализуется дистанционно с использованием цифровых сервисов, тогда как практическая часть (совместная игра, работа над звуковым балансом и штриховой культурой) требует кардинальной переработки привычных методик. В научной литературе подчёркивается, что «цифровизация музыкального образования открывает новые возможности, но требует пересмотра традиционных педагогических подходов» [4, с. 50], а «дистанционное обучение музыкальным дисциплинам не может полностью заменить традиционные формы работы, а должно дополнять их, создавая смешанную модель обучения» [3, с. 594].

В дистанционном взаимодействии преподаватели опираются на несколько уровней инструментов коммуникации, каждый из которых имеет свои ограничения. Базовый уровень дистанционного взаимодействия – сервисы асинхронного обмена (электронная почта, облачные хранилища), позволяющие передавать ноты, аудиозаписи и методические рекомендации. Мессенджеры и

платформы видеоконференцсвязи расширяют эти возможности: групповые чаты позволяют оперативно решать организационные вопросы, прослушивать и комментировать аудиофайлы. Однако ни один из этих форматов не обеспечивает полноценной обратной связи по коррекции исполнительского аппарата и оценке реального качества звукоизвлечения. Как показывает практика, «педагог в дистанционном формате лишён возможности физически скорректировать постановку рук или прикоснуться к инструменту ученика, что особенно критично для народных инструментов» [4, с. 51]. Д. Арльт добавляет: «онлайн-формат не позволяет передать тончайшие нюансы звука – микрофон «съедает» динамику и тембр» [1].

Рассматривая методические приёмы преодоления технологических барьеров в контексте специфики народных инструментов, следует, прежде всего, признать: главная проблема дистанционного ансамбля – невозможность синхронного исполнения в реальном времени – требует переноса акцента на предварительное моделирование звучания. Для решения агогических трудностей предлагается использовать нотный редактор Sibelius: в партитуру, доступную участникам через облачные сервисы, вносятся цифровые пометки точного темпа в каждом опорном такте с ускорением или замедлением, что заменяет субъективное ощущение «общего дыхания» объективными данными. Функция воспроизведения даёт ансамблисту возможность слышать полную фактуру, замедлять сложные фрагменты для проработки штрихов и синхронности переходов, а для обеспечения точного вступления без визуального контакта эффективен приём включения в партитуру пустых тактов с метрономическим кликом.

Эти технологические барьеры приобретают особую остроту в работе с ансамблем народных инструментов, который в сравнении с классическим фортепианным дуэтом или струнным квартетом обладает существенной темброво-акустической спецификой. Народные инструменты значительно чувствительнее к цифровой компрессии: быстрая атака и резкий спад звуковой волны на домре и балалайке расцениваются алгоритмами шумоподавления как фоновый шум, подлежащий подавлению, из-за чего теряется артикуляционная чёткость – ключевое качество для народных инструментов. Для сравнения: струнные смычковые с их более непрерывным, «тянущимся» звуком распознаются алгоритмами стабильнее. Та же проблема затрагивает и динамическую работу: алгоритмы воспринимают значительные перепады громкости как фоновый шум и искусственно «выравнивают» звучание. Минимизировать эти искажения позволяют деактивация функции

автоматической регулировки микрофона и гипердетализация динамических указаний в партиях.

Потеря невербального контакта стоит для народного ансамбля особенно остро. Разнообразие специфических приёмов – переход с тремоло на удары вниз при смене темпа, синхронное глиссандо – требует обязательного визуального контроля. Невозможность видеть движение медиатора лишает ансамблистов «предслышания» момента взятия звука, без которого невозможно достичь подлинной слитности исполнения. По заключению В. Вышинского и И. Ягодзинской, «отсутствие прямого визуального контакта и единого акустического пространства ведёт к тому, что традиционные механизмы ансамблевой координации перестают работать» [3, с. 592]. В этих условиях для точного воспроизведения сложной артикуляции (синкоп с характерным «запаздыванием», синхронного глиссандо) лидеру ансамбля целесообразно делать аудио- или видеозапись образца для остальных участников.

Тембровая специфика народных инструментов предъявляет повышенные требования к финальному сведению. Итоговой формой совместной работы становится метод последовательной записи и монтажа: каждый ансамблист записывает свою партию в одном наушнике, ориентируясь на воспроизведение полной партитуры из Sibelius, после чего партии объединяются в видеоредакторе с оптимальным динамическим балансом. Соединение в фонограмме щипковых (домра), ударно-клавишных (фортепиано) и пневматических (баян) инструментов требует более тщательной работы с эквалайзером: яркий тембр домры в верхнем регистре при наложении на цифровой минус может создать эффект «перегруза» сигнала. Как подчёркивает О. Береговая, «новые формы дистанционной коммуникации в музыкальном искусстве, включая технологии многодорожечной записи и видеомонтажа, становятся не вызовом времени, а перспективой развития в XXI веке» [2, с. 7]. С этим созвучен вывод зарубежных исследователей: «дистанционные технологии в музыкальном образовании – это не временная мера, а новое направление, которое будет развиваться и после окончания пандемии» [5, с. 5].

Таким образом, эффективное преодоление технологических барьеров в дистанционном классе ансамбля народных инструментов невозможно без учёта темброво-акустической природы инструментария на всех этапах работы – от моделирования звучания в нотном редакторе до финального сведения в видеоредакторе. Использование современных информационных технологий – обмен аудиофайлами, комментарии руководителя, работа с нотными редакторами, самостоятельная запись перед камерой и последующий монтаж –

позволяет сохранить связь между участниками коллектива и качество образовательного процесса, хотя живое общение и эмоциональное взаимодействие между музыкантами остаются важнейшими аспектами ансамблевой работы. Дистанционное обучение стало неотъемлемой частью современной академической музыкальной педагогики, и для решения возникающих проблем, особенно в классе ансамбля народных инструментов, критически важно внедрять смешанное тематическое обучение. Исследователи единодушны в том, что «будущее музыкального образования – за разумным сочетанием традиционных и дистанционных форм работы» [4, с. 51]. Выявленные трудности и предложенные методы открывают широкие возможности для дальнейших исследований.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Арльт, Д. В ритме карантина. Ч. 3: Онлайн-обучение / Д. Арльт. – Текст: электронный // ClassicalMusicNews.ru : сайт. – URL: https://www.classicalmusicnews.ru/articles/con-quarantine-part-3/ (дата обращения: 12.04.2026).

2. Береговая, О. Новые формы дистанционной коммуникации в музыкальном искусстве: вызов времени или перспектива развития в XXI веке / О. Береговая. – Текст: непосредственный // ГРАНТ. Современное музыкальное искусство как социокультурное явление : сборник статей – Днепропетровск, 2020. – С. 3-8.

3. Вышинский, В. Дистанционное обучение музыкальным дисциплинам в высшей школе: проблемы и перспективы / В. Вышинский, И. Ягодзинская. – Текст: непосредственный // Общество. Интеграция. Образование : материалы Международная научная конференция, 26-27 мая 2017 г. – 2017. – Т. 3. – С. 585-598. – DOI: 10.17770/sie2017vol3.2382.

4. Кузнецова, А. Цифровизация музыкального образования: вызовы и возможности / А. Кузнецова. – Текст: непосредственный // Музыкальная культура в цифровом пространстве : сборник материалов Международной научно-практической конференции, 15-16 апр. 2022 г. / редкол.: И. С. Иванова, П. Н. Петров. – Санкт-Петербург: Издательство СПбГИК, 2022. – С. 45-52.

5. Thornton, L. Music education at a distance / L. Thornton. – Текст: непосредственный // Journal of Music Teacher Education. – 2020. – Vol. 29, no. 3. – P. 3-6.

УДК 37.014

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Лагода Анжела Александровна
преподаватель фортепиано, концертмейстер
МБУДО «Детская музыкальная школа №1
им. Н. Леонтовича г. Донецка»
г. Донецк

Исторические реалии нашего времени и территориальная особенность Донецкого региона, связанная с возникшей проблемой социальной безопасности, предельно обостряют гуманистические аспекты, выдвигают проблему духовности в разряд главных. В решении этой проблемы основополагающее место занимает формирование и развитие эстетической культуры и духовности молодого поколения средствами музыкального искусства.

Важнейшая роль в реализации задач по формированию и развитию духовных потребностей принадлежит учреждениям дополнительного образования, специфика деятельности которых позволяет достаточно успешно развивать духовные качества своих воспитанников. Именно культура способна выразить все формы духовной жизни социума, следовательно, ей смело можно присвоить центральное место в духовном воспитании.

Искусство является важным инструментом влияния на эмоциональную сферу личности, на её духовные потребности. Под влиянием искусства происходит трансформация сознания личности, его мировоззрения. Музыка – один из самых доступных видов искусства, как для восприятия, так и для участия человека в различных видах музыкальной деятельности. Велика роль музыкального искусства в приобщении человека к духовно-нравственным ценностям, которые находят своё отражение в различных музыкальных произведениях, как прошлого, так и настоящего.

Проблемами воспитания духовности и духовной культуры личности в настоящее время занимаются Т. Антоненко, Н. Бондаренко, С. Жуков, Л. Мун и др. Проблемы развития личности средствами музыкального искусства проанализированы в теоретических исследованиях А. Алексеева, Г. Батищева, Г. Давыдовой, В. Шульгиной.

Тема формирования духовности личности школьника весьма актуальна и требует новых научно-педагогических и методических решений. Особенно глобально данная проблема выражена в области старшего школьного возраста, ведь именно в этом возрастном периоде школьники переживают важный этап в развитии – социализацию. В этом возрасте молодые люди стоят на пороге вступления в самостоятельную жизнь, полную ответственности в принятии решений на основе своих духовных потребностей и интересов.

Цель статьи – проанализировать специфику формирования духовных потребностей и интересов у старшеклассников в условиях дополнительного музыкального образования.

Одним из первых кто определил значение категории «потребность» для психологической науки как фундаментальной категории был С.Л. Рубинштейн. «Потребность – особое состояние психики индивида, ощущаемое или осознаваемое им «напряжение», «неудовлетворённость» – отражение несоответствия между внутренними и внешними условиями его деятельности; обнаруживается во влечениях и мотивах» [4]. Духовные потребности носят фундаментальный характер, они формируют личность и мировоззрение человека. Духовные потребности связаны с тем, как мы воспринимаем себя и окружающий нас мир.

Признаки духовных потребностей, позволяющие отличить их от материальных: духовные потребности возникают в сознании; им присущ относительный характер необходимости; удовлетворение большинства духовных потребностей связано главным образом со сферой свободного времени; в духовных потребностях связь между субъектом и объектом характеризуется определённой бескорыстностью; процесс удовлетворения духовных потребностей безграничен [1].

Важнейшая духовная потребность человека – в познании. Об этом говорили философы разных эпох. Аристотель писал: «Все люди от природы стремятся к знанию». А французский мыслитель М. Монтень утверждал: «Нет стремления более естественного, чем стремление к знанию» [3].

Другая важнейшая духовная потребность – эстетическая – «потребность в наслаждении прекрасным, в постоянном общении с искусством и самовыражении в нем, в развитии художественного кругозора, эстетического вкуса, художественных способностей, потребности в овладении умениями и навыками художественной деятельности в облюбованных видах искусства, стремлении вносить красоту в окружающую жизнь, труд и быт» [3].

Формирование духовных потребностей на уроке музыки состоит в том, чтобы привить умение сопереживать музыке и чужому человеку через музыку, развить способность переживать чужие радости и горести, выработать своё отношение к жизни на основе общечеловеческих духовных ценностей.

В задачи уроков музыки в области формирования духовных потребностей старшеклассников важно включить следующие аспекты [4]:

- развитие способности к эстетическому сопереживанию действительности, отражённой в произведениях музыкального искусства;

- стимулирование положительной мотивации для занятий музыкальным искусством;

- развитие способности к целостному и гармоничному восприятию действительности путём активизации эмоционально-чувственной сферы;

- обогащение знаниями и формирование опыта деятельности в создании ценностей музыкального искусства;

- развитие практических умений в области различных видов музыкальной деятельности.

Показатели сформированности компонентов духовных потребностей являются следующие критерии:

1) когнитивный – совокупность знаний о нравственном и безнравственном в жизни, об этических нормах и установлениях в общественном и семейном бытовании;

2) оценочный – нравственные отношения к самому себе, к другим людям;

3) регулятивный – поступки, особенности поведения старшеклассников.

Для формирования духовных потребностей обучающихся мы считаем наиболее эффективными активные методы стимулирования музыкальной деятельности, а самое главное – вовлечение в практическую музыкальную деятельность.

В классе специального фортепиано формирование духовных потребностей осуществляется путём воспитания трудолюбия, развития навыков самостоятельной работы на инструменте, развития волевых индивидуальных качеств личности в условиях публичного выступления, выработку оценочного отношения музыкальной среды, активного музицирования и потребления достойного музыкального продукта, основанного на шедеврах отечественной и зарубежной классической музыки.

Таким образом, полноценное формирование человеческой личности решающим образом зависит от того, какие именно по своему содержанию потребности приобретут у него форму самодвижения, и дело воспитания

заключается в том, чтобы управлять этим процессом [4]. Личность нужно воспитывать путём систематического приобщения к настоящей духовной культуре, для этого она должна быть доступной и интересной каждому человеку. В том случае, если духовное потребление никем не направляется, человек, ориентируясь на свой вкус, сам выбирает для себя духовные ценности, то такое самостоятельное приобщение находится под влиянием того склада жизни общества, в котором человек живёт.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андрусенко, В.А. Формирование духовности: пособие для учителей, педагогов доп. образования, студентов / В.А. Андрусенко. – Оренбург, 1997. – 67 с. – Текст: непосредственный.

2. Дорофеева, Е.В. Потребности студенческой молодёжи в сфере художественной культуры: дисс. …канд. социол. наук / Е.В. Дорофеева. – Екатеринбург, 2006. – 163 с. URL: https://viewer.rusneb.ru/ru/000200_000018_RU_NLR_bibl_1132303?page=1&rotate=0&theme=white (дата обращения 13.04.2026). – Текст: электронный.

3. Здравомыслов, А.Г. Потребности. Интересы. Ценности / А.Г. Здравомыслов. – М.: Политиздат, 1986. – 223 с. – Текст: непосредственный.

4. Яконюк, В.Л. Музыкант. Потребность. Деятельность / В.Л. Яконюк. – Мн.: Белорусская академия музыки, 1993. – 147 с. – Текст: непосредственный.

УДК 398:37.01

ФОЛЬКЛОР КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ

Рахманкулова Светлана Вячеславовна,
преподаватель
МБУ ДО «Детская школа искусств № 4»
городского округа Сызрань

В современных условиях, когда перед системой образования стоит задача формирования у подрастающего поколения устойчивой гражданской позиции, уважения к истории и культуре своей страны, особое значение приобретает обращение к традиционному народному творчеству. Фольклор представляет собой уникальную педагогическую систему, в которой в органичном единстве существуют слово, музыка, движение, обряд и нравственный смысл. Детская школа искусств как базовое учреждение дополнительного образования в сфере культуры призвана не только обучать детей основам исполнительского мастерства, но и воспитывать личность, осознающую свою принадлежность к многонациональной культуре России.

Культурная идентичность начинается с узнавания «своего» – напева, который слышал от бабушки, обряда, который совершали в родном селе, сказки, которую рассказывали на ночь. Фольклор хранит в себе систему ценностей, этических норм, эстетических предпочтений, сложившихся на протяжении веков. Обращение к нему в условиях Детской школы искусств позволяет ребёнку не механически заучивать элементы народной культуры, а проживать их, пропускать через собственное творчество.

Важно подчеркнуть, что Россия – страна культурного многообразия. Поэтому в работе с фольклором необходимо опираться на местные традиции: песни, инструментальные наигрыши, обрядовые действа, характерные именно для конкретного региона. Это формирует не абстрактную, а живую, «почвенную» идентичность, связанную с малой родиной, а через неё – с отечественной культурой в целом.

Патриотическое воспитание в Детской школе искусств через фольклор реализуется по нескольким направлениям.

Историко-героическое направление включает изучение и исполнение исторических песен, былин, солдатских, рекрутских, казачьих песен. Эти

жанры несут в себе память о защитниках Отечества, о ратных подвигах, о трагических и славных страницах русской истории.

Духовно-нравственное направление связано с календарно-обрядовым фольклором (святочные, масленичные, троицкие, купальские песни), который формирует представление о годовом круге, о связи человека с природой, о семейных и общинных ценностях. Участие в обрядовом действе воспитывает уважение к старшим, ответственность, трудолюбие.

Военно-патриотическое направление может быть реализовано через проекты, объединяющие фольклор с современными формами: театрализованные композиции к 9 Мая, концерты для ветеранов, фольклорно-этнографические программы, посвящённые Дню защитника Отечества.

Выделим несколько эффективных методов включения фольклора в образовательный процесс Детской школы искусств:

- метод погружения в традицию: занятие строится как воссоздание фрагмента народного календаря или обряда. Дети не просто разучивают песни, а осваивают игровые, плясовые, обрядовые действия в их естественной последовательности. Это может быть «Покровские вечёрки», «Рождественские колядки», «Егорьевский хоровод»;

- метод экспедиционной работы: даже в городских условиях возможны выезды в близлежащие сёла, встречи с носителями традиции, запись песен и рассказов. Анализ и расшифровка полевых материалов становятся основой для исследовательских работ учащихся;

- метод междисциплинарных проектов: фольклорное отделение взаимодействует с хореографическим (народный танец), инструментальным (народные инструменты), театральным (фольклорный театр). Совместные постановки позволяют создать целостное сценическое воплощение традиции.

- концертно-просветительская деятельность: регулярные выступления перед разной аудиторией (в школах, детских садах, домах престарелых, на городских праздниках) формируют у учащихся чувство социальной ответственности и гордости за своё дело.

Одна из ключевых особенностей фольклора – его коллективная природа. В отличие от сольного исполнительства на академическом инструменте, фольклорное пение или игра в ансамбле требуют особого слушательского внимания, умения сливаться с общим звучанием, чувствовать партнёра. Это воспитывает не только музыкальные навыки, но и такие качества как взаимопомощь, терпение, уважение к чужому мнению.

Коллективное музицирование в фольклорном ансамбле становится моделью общинного уклада, где каждый важен и каждый отвечает за общий результат. Этот опыт напрямую работает на формирование гражданской идентичности: ребёнок учится быть частью целого – коллектива, школы, города, страны.

2026 год объявлен Годом единства народов России, что накладывает на образовательные учреждения сферы культуры особую ответственность. Фольклор в этом контексте выступает не только как хранитель этнических традиций, но и как мост между разными культурами. В Детских школах искусств, расположенных в многонациональных регионах, возможно включение в репертуар образцов фольклора народов Поволжья, Кавказа, Сибири, Дальнего Востока. Это не размывает, а обогащает культурную идентичность, формирует уважение к соседним традициям.

Концерты, фестивали, конкурсы, посвящённые Году единства, могут включать совместные программы, где русские народные песни соседствуют с татарскими, чувашскими, башкирскими, мордовскими. Такой подход воспитывает патриотизм как любовь к большой Родине – России, где живут разные народы, связанные общей историей и общими ценностями.

Проведённый анализ позволяет утверждать, что фольклор является действенным и органичным средством формирования культурной идентичности и патриотического воспитания в Детской школе искусств. Его ценность заключается в синкретичности (единстве слова, музыки, движения), коллективной природе, глубокой укоренённости в исторической памяти народа. Систематическое обращение к фольклорному материалу, использование активных методов обучения (погружение в традицию, экспедиционная работа, междисциплинарные проекты) способствует воспитанию личности, осознающей свою принадлежность к русской культуре и уважающей культуру других народов России.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Жирова, О. Я. Народная художественная культура как средство патриотического воспитания / О. Я. Жирова. – Текст: непосредственный // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2020. – № 3. – С. 112-119.

2. Каргин, А. С. Народная художественная культура: курс лекций / А. С. Каргин. – Москва: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2018. – 288 с. – Текст: непосредственный.

3. Мельникова, Л. В. Фольклор в системе дополнительного образования детей: традиции и инновации / Л. В. Мельникова. – Текст: непосредственный // Традиционная культура. – 2021. – № 4. – С. 33-41.

4. Шамина, Л. В. Фольклорное исполнительство: традиции и современность / Л. В. Шамина. – Текст: непосредственный // Традиционная культура. – 2019. – № 2. – С. 45-52.

УДК 398:37.01

ЗНАКОМСТВО С ОБРАЗЦАМИ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ПОСРЕДСТВОМ СОХРАНЕНИЯ НАСЛЕДИЯ АНСАМБЛЯ «РОВЕСНИКИ»

Свистунова Татьяна Владимировна,
старший методист,
высшая квалификационная категория,
МАУ ДО «Хореографическая школа «Ровесники»
г. Благовещенск

МАУ ДО ДХШ «Ровесники» работает по Системе взаимного воспитания и обучения Вячеслава Васильевича Белоглазова, кандидата педагогических наук, заслуженного работника культуры РСФСР, основателя детского хореографического ансамбля «Ровесники».

Согласно школьных архивных данных хореографический ансамбль «Ровесники» был создан в апреле 1967 года. Идея создания коллектива вызвана желанием сделать так, чтобы танец, музыка, театрализация духовно обогатили школьников, помогли им овладеть знаниями эстетики, нормами нравственного воспитания, общечеловеческой культурой. В свободное время от занятий танцами ребята изготавливали сценический реквизит, бутафорию, готовили вечера отдыха, проводили музыкальные беседы, писали сценарии «капустников», читали сказки для малышей и ремонтировали мебель [1, с.4].

Белоглазов В.В. создал свою лабораторию, где проводил педагогический эксперимент. Путем синтеза создавал и формировал, комбинировал и соединял межпредметной связью направления работы. Весь труд объединил и назвал «Системой взаимного воспитания и обучения». Выстроенный детский мир накрыл «куполом» – предоставив отчет на коллегии в Амурском облисполкоме о результатах внедрения системы взаимного воспитания и обучения.

В школьном архиве хранится документ, решение коллегии отдела народного образования Амурского облисполкома от 19.02.1988 года. Протоколом №1 одобрен опыт работы В.В. Белоглазова и утвержден список опорных школ для проведения эксперимента по развитию ученического самоуправления школьников (38 школ). Во все районные ГОРОНО были направлены рекомендации из опыта работы ансамбля «Ровесники», проведены семинары для директоров опорных школ в ходе проведения эксперимента и т.д.

Отработанная схема неоднократно трансформировалась в соответствии с реалиями изменявшейся жизни, все модификации были нацелены на повышение уровня образованности новых поколений.

В течении шестидесяти лет ансамбль «Ровесники», на базе которого с 2022 года открыта детская хореографическая школа, работает в изначально созданном формате организации взаимного воспитания и обучения В.В. Белоглазова.

На основе действующей системы в ДШХ «Ровесники» разработана Комплексная образовательная программа, которая включает: дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу подготовительного отделения, дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу, дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу повышенного мастерства и спектр мероприятий воспитательной работы. Учащиеся осваивают классический и народный танец, овладевают теорией и техникой сценического и актёрского мастерства, занимаются гимнастикой, акробатикой.

Планомерно выстроенная организация представляет собой форму преемственности поколений, процесс передачи и ускорения социального и профессионального опыта. Преподаватели, они же выпускники данного коллектива, выступают в качестве наставников, что и является одной из эффективных форм профессиональной адаптации, способствующей повышению профессиональной компетентности и закреплению кадров в нашем образовательном учреждении [1, с.13-20].

С целью приобщения к творческому наследию ансамбля «Ровесники» в 2024 году составлена и запущена в работу авторская образовательная программа «Творческое наследие ДХШ «Ровесники», которая входит в обязательную часть дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы ПО.02.УП.03. «История хореографического искусства». В программе изложен детальный анализ содержания ярких танцевальных номеров ансамбля за все годы.

Мы, активные участники проектов, объединяющих регионы и культуры. В рамках работы с платформой «Смартека» в 2025 году внедрена практика «Музыкальное путешествие» МАУ ДО города Нижневартовска «Детская школа искусств №1» (Ханты-Мансийского округа). Практика и ее принципы были видоизменены в ходе реализации проекта, адаптированы под хореографическую направленность нашей школы. Практику назвали «Музыкальное путешествие по странам и континентам», куда были включены

гастроли в Южную Корею (г. Андонг), Индонезию (г. Боджонегоро), Китай, а также участие в городских концертных программах и концертах «Ровесников»:

05.08.2025 г. Международный фестиваль в Джакарте (Индонезия). В нём приняли участие коллективы из Японии, Южной Кореи, Болгарии, Индии, России и Индонезии. Наши ребята познакомили участников и зрителей фестиваля с русскими национальными традициями и богатой культурой (фото 1) [4].

Фото 1 – Международный фестиваль в Джакарте (Индонезия)

29.08.2025 г. средняя группа приняла участие в 17 Международном детском фестивале фольклора в г. Ужице (Сербия). Участниками фестиваля стали творческие коллективы из 12 стран! Ребята стали участниками более десятка мероприятий: парадов стран-участниц, церемоний открытия и закрытия фестиваля, представления национальной культуры и народных игр, выставки национальных костюмов (фото 2) [4].

Фото 2 – 17 Международный детский фестиваль фольклора в г. Ужице (Сербия)

15.02.2026 «Ровесники» представили русские национальные традиции на праздновании Китайского Нового года (фото 3) [4].

Фото 3 – Празднование Китайского Нового года

Участие в международных мероприятиях способствует формированию культурной идентичности через знакомство с образцами различных национальных культур. В традиционных русских костюмах, дети чувствуют себя частью мира, с гордостью представляя Россию на улицах зарубежных стран. Принимая участие в международных фестивалях, у ребят есть возможность посещать мастер-классы исполнителей фольклорных танцев. Работая над постановками танцев разных народов, дети знакомятся с характерной музыкой, костюмами, обычаями других стран: они ближе и ощутимей начинают понимать творчество других национальностей. Позже наработанный хореографический материал формируется в грандиозные постановки.

На протяжении многих лет мы бережно храним и приумножаем творческое наследие ансамбля:

- «Клуб Почемучек» и «Клуб золотой рожок». Воспитательный проект В.В. Белоглазова продолжает знакомить обучающихся с историей, танцевальными традициями, обрядами народов мира.

- Музей ансамбля. Архив многолетней истории ансамбля. Обучающиеся проводят исследовательскую работу по восстановлению архивных записей. В музее представлен маршрут гастролей ансамбля как по России, так и за рубежом. В экспозиции хранятся подлинные сценические костюмы, реквизит, буклеты, афиши, награды, сувениры от друзей из разных стран мира, исторические фотографии и личные вещи основателя и художественного руководителя В.В. Белоглазова.

- Народно-сценический костюм. При проектировании костюмов добиваемся максимальной аутентичности и внешней выразительности. Реконструкция костюма восстанавливается по прототипу из оригинальных материалов и по оригинальной технологии.

- Оркестр РНИ. Оркестр неотъемлемая часть ансамбля «Ровесники» на протяжении шестидесяти лет. В основе музыкального репертуара русские народные танцы и сюиты, танцы народов мира.

- Репертуар ансамбля. В основе репертуара детского хореографического ансамбля «Ровесники» – собран золотой фонд русских народных танцев и сюит (фото 4), постановок танцев народов мира, созданных за период существования ансамбля:

Фото 4 – Постановка русских народных танцев и сюит

1) русская сюита «Калинка» – народно-сценический танец с использованием мотива песни «Калинка»; русская сюита «Масленица» – на музыку «Камаринской»; русские танцы «Сени» и «Лапти» – на музыку русских народных песен «Ах, вы, сени, мои сени» и «Лапти мои»; «Танец с платками» – в основе постановки лежит форма кадрили; «Тимоня» – народный танец, распространённый в Суджанском и Беловском районах Курской области; «Сибирская потеха» – танцевальная зарисовка на музыкальную композицию «Деревенская улица»; «Смоленский гусачок» – народный игровой танец, распространённый в Смоленской области РФ, а также в областях Беларуси, расположенных вблизи Смоленска; сюита «Русь золотая» – композиция, показывающая красоту и мощь православной России;

2) танцы народов мира: «Бриул» – румынский; аргентинский «Чакарерра», болгарский «Шоплука»; китайский танец; еврейский танец – бытовой танец, в основе мелодия еврейской народной песни «7.40»;

индонезийский танец «Саман» (танец «Тысячи рук») – этнический танец группы гайо, о. Суматра, признан объектом нематериального наследия ЮНЕСКО и т.д.

Взаимодействие старших и младших обучающихся проходит через совместную подготовку к конкурсным мероприятиям, разработку совместных творческих проектов, к участию в социально-значимых культурных мероприятиях. По традиции старшие ребята являются наставниками в репетиционной подготовке концертных номеров. Например, они на профессиональном уровне помогают подготовить мышцы и связки к физическим нагрузкам, оказывают психологическую поддержку. В групповой форме работы используем воспитательные методы, такие как, вовлечение в деятельность, сотрудничество, стимулирование и личный пример.

Многие из обучающихся – представители династий «ровесников» во втором и даже третьем поколении. Опыт воспитательной и творческой деятельности коллектива наши выпускники передают своим детям и внукам.

В нашей учебно-воспитательной работе прослеживается четкая целенаправленная и последовательная траектория развития, логически выстроенная взаимосвязь обучения и воспитания, которая проводится в режиме постоянной загрузки межличностных взаимоотношений и творческого самовыражения.

В атмосфере творчества формируем чувство патриотизма и любовь к русскому народному творчеству, уважение к национальной культуре разных стран.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Белоглазов, В. В. Воспитание творчеством : учеб. пособие / В. В. Белоглазов. – Амурское отд. Хабаровского кн. Изд., 1985. – 96 с. – Текст: непосредственный.

2. Белоглазов, В. В. Радость воспитания : учеб. пособие / В. В. Белоглазов. – Благовещенская типография упр. изд-в, полиграфии и книжной торговли Амурского облисполкома, 1990. – 149 с. – Текст: непосредственный.

3. Белоглазов, В. В. Система взаимного воспитания и обучения. Развитие самоуправление в коллективе: метод. рекомендации / В. В. Белоглазов – Благовещенск: Изд-во Благ. гос. пед. ин-т им. М.И. Калинина, 1989. – 40 с. – Текст: непосредственный.

4. МАУ ДО ДХШ «Ровесники» [официальный сайт]. URL: https://vk.com/public217529564 (дата обращения: 03.04.2025). – Текст: электронный.

УДК 377.5 : 004

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ: ВОЗМОЖНОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В РАБОТЕ ШКОЛ ИСКУССТВ НА ОТДЕЛЕНИЯХ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ И ФОРТЕПИАНО

Тимченко Наталья Михайловна,
заведующий отделом сольного пения,
преподаватель фортепиано и сольного пения
высшая квалификационная категория
МБУДО «ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ Г.О.СНЕЖНОЕ»,
г. Снежное, ДНР

В ряду важнейших признаков развития современного общества особое место занимает стремительное расширение информационного пространства и проникновение цифровых технологий в сферу культуры, образования и повседневной жизни человека. Сегодня обучение уже невозможно представить вне электронных ресурсов, сетевых форм коммуникации, мультимедийных средств и интеллектуальных систем обработки информации. Если в конце XX века компьютер воспринимался главным образом как техническое новшество, то в XXI веке он стал частью образовательной среды и посредником между учеником, педагогом и учебным материалом. Особенно заметно эти изменения проявляются в художественном образовании, где соединяются традиция, личностное общение, исполнительская практика и новые способы передачи знаний.

Информатизация музыкального образования на современном этапе представляет собой не только оснащение классов компьютерами, цифровыми фортепиано, интерактивными досками и доступом к сети Интернет. В школах искусств он требует особой деликатности, поскольку музыкальная педагогика на отделениях сольного пения и фортепиано исторически опирается на личный контакт учителя и ученика, живой показ, слуховое наблюдение и индивидуальное развитие исполнительских навыков. Поэтому речь должна идти не о механическом внедрении технологий, а о разумном соединении традиционной музыкальной школы с новыми информационными возможностями.

Современные реалии предъявляют к музыкальному образованию новые требования. Учащийся школы искусств живет в условиях непрерывного информационного потока, раннего знакомства с цифровой средой, доступности большого объема музыкального материала и высокой скорости его потребления. Он слушает музыку на различных платформах, получает информацию из видеосервисов, сравнивает себя с исполнителями из социальных сетей и быстро привыкает к наглядности учебного процесса. Это расширяет кругозор, дает возможность знакомства с разными школами, жанрами, стилями и интерпретациями, но одновременно повышает риск поверхностного восприятия искусства, когда внешняя эффектность начинает подменять систематическую работу, а быстрый результат – глубокое освоение музыкального языка.

Именно поэтому информатизация музыкального образования должна пониматься как педагогически организованный процесс. Ее задача состоит не только в том, чтобы дать обучающемуся доступ к информации, но и в том, чтобы научить его работать с ней: различать художественно ценные и вторичные материалы, сопоставлять интерпретации, анализировать исполнение, слышать стилистические особенности и осознавать границы возможностей цифровых инструментов. В этом контексте роль педагога не уменьшается, а становится еще более ответственной. Он перестает быть единственным источником знаний, но становится навигатором, куратором и наставником, который помогает ученику выстроить личную образовательную линию, сохранить художественный вкус, дисциплину и критическое мышление.

Особое значение информатизация приобретает в работе отделения сольного пения. Вокальное искусство непосредственно связано с телом, дыханием, слухом, мышечными ощущениями, эмоциональным состоянием и культурой звука. Здесь цифровая среда открывает большие возможности. Ученик может записывать собственное исполнение, многократно прослушивать его, сравнивать с эталонными образцами, отслеживать интонационные отклонения, темповые неточности, речевые особенности и динамический рисунок. То, что раньше объяснялось только на словах и через показ педагога, теперь может быть дополнительно подтверждено графическим образом.

В вокальном классе информационные технологии позволяют эффективнее работать с фонограммами, аккомпанементами, фонетическими материалами, переводами текстов, сценическим образом и элементами актерской подготовки. В условиях дефицита времени или ограниченной

возможности репетировать с концертмейстером электронные ресурсы помогают сохранить регулярность домашней работы.

Однако именно в вокальной педагогике наиболее отчетливо проявляются и ограничения цифрового посредничества. Никакая программа не способна в полной мере почувствовать степень вокальной свободы ученика, состояние его голосового аппарата, уровень мышечного зажима, качество опоры дыхания, природные особенности тембра и индивидуальную скорость формирования певческого навыка. Компьютер может зафиксировать отклонение по высоте или длительности, но он не всегда отличит художественно оправданную свободу фразы от технической нестабильности. Более того, чрезмерная ориентация на визуальные показатели может мешать формированию внутреннего слуха: ученик начинает смотреть на звук вместо того, чтобы его слышать и ощущать.

Сходные процессы наблюдаются и на отделении фортепиано, хотя специфика здесь иная. Пианистическая подготовка включает формирование моторной координации, полифонического слуха, чувства фактуры, понимания формы, умения читать нотный текст, самостоятельно разбирать произведение и осмысленно строить интерпретацию. Информационные технологии расширяют возможности в этой области: электронные нотные библиотеки дают доступ к произведениям и редакциям, программы нотного набора помогают создавать упражнения, транспонировать материал и выделять сложные фрагменты, а MIDI-технологии позволяют фиксировать игру и анализировать ритмическую устойчивость, темп, артикуляцию и равномерность пассажей. Образовательные платформы предоставляют тренажеры по сольфеджио, гармонии, чтению с листа и развитию ритмического чувства.

Для учащихся фортепианных классов полезной оказывается и работа с аудио- и видеозаписями собственных занятий. Она помогает заметить неровности, чрезмерную педализацию, недостаточную фразировку, механичность исполнения и неубедительность кульминаций. Сам факт записи дисциплинирует ученика, побуждает к более собранному исполнению. Учитель получает возможность проследить динамику развития ученика во времени, а сам ученик - увидеть, что качественный результат складывается из регулярных усилий, а не из случайного вдохновения. В этом смысле информатизация способствует формированию культуры самостоятельной работы, которая всегда была одной из ключевых задач музыкальной педагогики.

Новые перспективы в музыкальном образовании открывает искусственный интеллект. В отличие от обычных электронных ресурсов, он не

только хранит и воспроизводит информацию, но и способен обрабатывать запросы, генерировать тексты, подбирать упражнения, моделировать аккомпанементы, создавать планы занятий, распознавать речь и нотный материал, предлагать варианты интерпретационного анализа. Для педагога школы искусств это может стать серьезным подспорьем в подготовке учебных материалов. Искусственный интеллект способен быстро составить тематический список произведений по уровню сложности, предложить упражнения на развитие дыхания, артикуляции или пальцевой техники, помочь в создании презентаций, тестов и карточек.

На отделении сольного пения системы искусственного интеллекта могут использоваться для тренировки произношения, подбора репертуара, анализа интонационной точности, создания тренировочных фонограмм и сопровождений. На отделении фортепиано искусственный интеллект может предлагать упражнения для развития независимости пальцев, ритма, памяти и чтения с листа; создавать варианты аккомпанемента; упрощать или, наоборот, усложнять фактуру учебного материала; объяснять строение формы и гармонические особенности пьесы.

Вместе с тем именно искусственный интеллект в наибольшей степени ставит перед музыкальной педагогикой серьезные вопросы. Во-первых, он создает иллюзию легкости знания. Ученик, привыкший получать мгновенный ответ, может утратить способность к длительному поиску, вдумчивому анализу и терпеливому освоению сложного текста. Между тем музыкальное образование всегда связано с медленным накоплением слухового опыта, многократным повторением, телесной памятью и внутренним «вызреванием» художественного смысла. Если же ученик начинает рассчитывать на быстрые подсказки, сокращается пространство самостоятельного мыслительного усилия.

Во-вторых, искусственный интеллект склонен к усреднению художественных решений. Он опирается на массив уже существующих данных и потому чаще воспроизводит типичные ответы. В музыкальном же искусстве особую ценность имеет индивидуальная интонация, нестандартность трактовки, личностное переживание художественного образа. Если ученик будет безоговорочно доверять автоматически сгенерированным рекомендациям, существует опасность формирования шаблонного исполнительского мышления.

В-третьих, использование искусственного интеллекта может ослаблять авторскую ответственность ученика. Уже сегодня возникают ситуации, когда обучающиеся используют готовые описания произведений, сгенерированные

анализы и автоматически составленные планы исполнения, не пропуская этот материал через собственное понимание. В музыкальной педагогике подобная подмена особенно опасна, потому что истинное усвоение музыки проявляется не в красивых формулировках, а в качестве звучания, в осмысленности фразы, в умении слышать и переживать музыку.

Следует назвать и ряд других рисков. Это зависимость от гаджетов, снижение устойчивости внимания, зрительное и эмоциональное переутомление, уменьшение времени живого музицирования и соблазн заменить практику просмотрами и прослушиваниями. Для пианистов проблемой становится подмена медленного, вдумчивого разбора текста механическим следованием подсказкам приложения. Кроме того, не все цифровые сервисы дают корректную обратную связь: они могут быть чувствительны к акустике помещения, качеству микрофона и особенностям инструмента, формируя ошибочные выводы.

В современных условиях информатизация музыкального образования неизбежно связана и с вопросами доступности. С одной стороны, цифровые технологии позволяют включать в обучение детей, которые по разным причинам не всегда могут присутствовать очно; помогают организовать дистанционную консультацию, сохранить преемственность занятий в сложных обстоятельствах и обеспечить доступ к редким нотным и аудиоматериалам. С другой стороны, различия в техническом оснащении семей, качестве связи, наличии инструмента дома и уровне цифровой грамотности родителей могут усиливать образовательное неравенство. Следовательно, педагог и администрация школы искусств должны рассматривать информатизацию не как самоцель, а как часть продуманной образовательной политики.

Овладение информационными технологиями и понимание возможностей искусственного интеллекта помогают педагогу решать ряд профессиональных задач:

- создавать современную методическую базу для уроков по сольному пению и фортепиано;
- подбирать качественные цифровые материалы, соответствующие возрасту и уровню ученика;
- организовывать обратную связь и самостоятельную работу обучающихся;
- развивать навыки слухового и исполнительского самоконтроля;
- формировать у учащихся информационную и художественную культуру;

- предупреждать зависимость от шаблонных цифровых решений, воспитывая критическое отношение к ним.

Таким образом, информатизация музыкального образования в школах искусств представляет собой сложный и многогранный процесс, который меняет не только техническую сторону обучения, но и саму структуру педагогического взаимодействия. На отделениях сольного пения и фортепиано цифровые технологии и искусственный интеллект способны существенно расширить возможности ученика и учителя: сделать учебный процесс более наглядным, гибким, индивидуализированным, доступным и насыщенным. Они помогают фиксировать результат, ускоряют поиск материалов, поддерживают домашнюю работу и открывают новые формы творческого опыта. Но одновременно они требуют высокой педагогической культуры, осторожности и понимания границ их применения.

Как и любое сильное средство, искусственный интеллект может служить развитию, а может способствовать упрощению и формализации обучения. Поэтому в музыкальной педагогике будущего особенно важным становится сохранение равновесия между технологией и традицией, между информационной открытостью и внутренней дисциплиной, между цифровой помощью и человеческим наставничеством. Лишь при таком подходе информатизация действительно будет способствовать не только повышению качества обучения, но и воспитанию музыкально развитой, культурно зрелой и творчески свободной личности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бажукова, Е. Н. Музыкальная информатика в обучении педагогов-музыкантов / Е.Н. Бажукова. – Текст: непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – № 1(68). – С. 199-201.

2. Бельтюков, А. О. Итоги компьютеризации российского музыкального образования / А.О. Бельтюков. – Текст: непосредственный // Человек в мире культуры. – 2017. – №2/3. – С. 217-221.

3. Горбунова, И. Б. Компьютерные науки и музыкально-компьютерные технологии в образовании / И.Б. Горбунова. – Текст: непосредственный // Теория и практика общественного развития. – 2015. – №12. – С. 428-432.

4. Петрушин, В. И. Музыкальная психология : учебник и практикум для среднего профессионального образования / В.И. Петрушин. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 2017. – 376 с. – Текст : непосредственный.

5. Цыпин, Г. М. Музыкальное исполнительство и педагогика: учебник для вузов / Г.М. Цыпин. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2020. – 213 с. – (Высшее образование). – Текст : непосредственный.

6. Яцентковская, Н. А. Информатизация музыкального образования: трактовка музыкального языка как информационной системы / Н.А. Яцентковская. – Текст: непосредственный // Мир науки, культуры, образования. – 2018. – №1(68). – С. 257-259.

ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ
размещено на официальном сайте
https://duk-dn.ru

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ
III Межрегиональной научно-практической конференции
18 мая 2026 года

СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ: ОТ ТРАДИЦИЙ К ИННОВАЦИЯМ,

которая проводится в рамках мероприятий,
приуроченных к Году единства народов России

Часть 1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ

Тезисы и доклады педагогических работников,
работников учреждений культуры

Ответственные за выпуск:
И.А. Костычева, П.С. Чернышова

Художественное оформление:
Е.А. Гулай

За достоверность изложенных фактов,
цитат и других сведений
несут ответственность авторы

Подписан к оформлению электронного издания: 30.04.2026

ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

ул. Куйбышева, д.128, г. Донецк, г.о. Донецкий, ДНР

duk-kultura@yandex.ru