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 3

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 3

ПОИСК и ТВОРЧЕСТВО

(научно-исследовательские работы студентов)

Тезисы и доклады студентов
профессиональных образовательных организаций
в области культуры и искусств

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 3. ПОИСК и ТВОРЧЕСТВО (научно-исследовательские работы студентов). Тезисы и доклады студентов профессиональных образовательных организаций области культуры и искусств / сост.: Костычева И.А., Чернышова П.С.; ГБПОУ ДНР «Донецкий колледж культуры и искусств». – Донецк, 2026. – 379 с. – Текст : электронный.

В третью часть сборника включены материалы докладов и тезисы научно-исследовательских работ студентов профессиональных образовательных организаций области культуры и искусств.

Сборник состоит из двух частей. В первой части – 3.1. Культурный код России, статьи группируются в соответствии с разделами «Универсальной десятичной классификации», а внутри разделов – по алфавиту авторов. Во второй части сборника – 3.2. Я пишу будущее: новые горизонты и возможности профессии, статьи расположены по специальностям ФГОС СПО области культуры и искусств, 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 работников сферы культуры и искусств, представителей 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

3.1. КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ

ПЕДАГОГИ-НОВАТОРЫ, ЗАДАЮЩИЕ ТОН

Красовская Майя Константиновна
Научный руководитель: Кривенко Ольга Николаевна
ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК КОМПОЗИТОРА
--11

Манжос Никита Алексеевич
Научный руководитель: Кирдиянова Светлана Николаевна,
МАСТЕРСТВО ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКУ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ КИРДИЯНОВА О.А.
--14

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

Блинова Валерия Ивановна
Научный руководитель: Морозова Алена Ивановна
В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА
--18

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Баласанова Людмила Александровна
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна
КРАЕВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ: из опыта работы НОВОАЗОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ МБУ «НОВОАЗОВСКАЯ РЦБС»
--22

Кожемяцкая Вера Ивановна
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна
«БИБЛИОЭТНОТОЧКА»: КАК СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРОМ ЕДИНСТВА И ТРАДИЦИЙ
(из опыта работы Рыбинской библиотеки МБУК «Волновахская ЦБС»)
--28

ОБРЯДЫ

Масленникова Анастасия Андреевна
Научный руководитель: Казакова Ирина Анатольевна
МАСЛЕНИЦА КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, СОХРАНЯЮЩЕЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В XXI ВЕКЕ
-- 34

Тоцкая София Валерьевна
Научный руководитель: Алешко Елена Ивановна
ВЕЧЕРКА КАК КОМПОНЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ
- 37

ЭТНОГРАФИЯ. ФОЛЬКЛОР

Витвицкая Олеся Михайловна
Научный руководитель: Савельева Ирина Викторовна
ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА СЕЛА КАЗАЧЬЯ ПЕЛЕТЬМА ЛУНИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
- -43

Гайнуллина Карина Маратовна
Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна
ОБРЯД ПРОВОДОВ ВЕСНЫ НА ПРИМЕРЕ СЕЛ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ (по результатам этнографической экспедиции)
- -47

Гасникова Елизавета Владимировна
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна
ОБРАЗЦОВЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ВЬЮНОЧЕК»:
ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, ШАГ В БУДУЩЕЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ
- -51

Касько Дмитрий Александрович
Научный руководитель: Андреева Марина Михайловна
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
- -54

Кравчук Ксения Павловна
Научный руководитель: Андреева Марина Михайловна
ВОЗРОЖДЕНИЕ ГУСЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
- -59

Панькина Ольга Алексеевна
Научный руководитель: Андреева Марина Михайловна
ИЗУЧЕНИЕ АРХИВА ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ КАК ПУТЬ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
- -63

Сайдакова Карина Олеговна
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна
ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ВЯТСКОЙ
- 68

Тутатчикова Аима Холмуминовна
Научный руководитель: Кузьмина Татьяна Геннадьевна
ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН
----------73
Шатунова Марина Сергеевна
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна,
ПЕВЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ НА ВЯТКЕ
----------79

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Акопян Алина Размиковна
Научный руководитель: Варламова Наталья Анатольевна
СОХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО
----------82
Батарыкина Екатерина Алексеевна
Научный руководитель: Варламова Наталья Анатольевна
КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ: ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ
----------86
Бородина Елена Витальевна
Научный руководитель: Львова Анастасия Юрьевна
ОБРАЗНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГИВИ МАНТКАВА «АГРОНОМ» ИЗ ФОНДОВ САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ
----------90
Карачевцева Эльвира Денисовна
Научный руководитель: Зимаева Эльвира Евгеньевна
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ГИВИ МИХАЙЛОВИЧА МАНТКАВЫ
----------94

МУЗЫКА. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Базарбаева Диана Куканбаевна
Научный руководитель: Алешко Елена Иванова
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕПЕРТУАРУ НАРОДНО-ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА
----------98
Донцова Алена Вадимовна
Научный руководитель: Алешко Елена Иванова
ИРМА ЯУНЗЕМ – НЕПОВТОРИМАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ
---------- 103

Калинина Елизавета Андреевна
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна
ДИВНЫЙ ГОЛОС ЗЕМЛИ ВЯТСКОЙ
----------108
Маслова Василиса Вадимовна
Научный руководитель: Кузьмина Татьяна Геннадьевна
МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ:
ПОСЕЛОК БОЛЬШАЯ ИРБА
----------112
Некрасова Арина Александровна
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна
ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ...
----------118
Син София Вадимовна
Научный руководитель: Герасимова Ирина Викторовна
ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН – СЫН ВОЛОГОДСКОЙ ЗЕМЛИ
----------122
Храповицкая Анастасия Алексеевна
Научный руководитель: Завражных Светлана Викторовна
МЕЛОДИИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ
В ТВОРЧЕСТВЕ ТАТЬЯНЫ ФЁДОРОВНЫ ШАЛГИНОВОЙ
----------127

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Юнусова Анастасия Дамировна
Научный руководитель: Севостьянова Анна Романовна
СЫЗРАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.А.Н.ТОЛСТОГО
КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ И ФОРМИРОВАНИЕ
КУЛЬТУРНОГО СМЫСЛА ЖИТЕЛЕЙ
----------131

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

Семихат Ильмира Григорьевна
Научный руководитель: Ляховецкий Руслан Геннадиевич
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАНЦЕВ ДОНЕЦКОГО КРАЯ:
СПЛАВ ТРАДИЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО
----------134

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

Воликова Светлана Игоревна
Научный руководитель: Бугаева Зоя Николаевна
ВЛАДИМИР ДАЛЬ – ГОРДОСТЬ И СЛАВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ
----------138

Сиренко Любовь Валериевна
Научный руководитель: Полухина Ольга Егоровна
РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ДОНБАССА
В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА МАЛОЙ РОДИНЫ
----------143

ИСТОРИЯ. КРАЕВЕДЕНИЕ

Марковская Анастасия Геннадьевна
Научный руководитель: Банина Маргарита Дмитриевна
ЭТНОКОД МАРИУПОЛЯ: ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ
----------148
Округова Диана Александровна
Научный руководитель: Орлова Лилиана Анатольевна
СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ
В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
----------154
Сиренко Любовь Валериевна
Научный руководитель: Мосийчук Светлана Александровна
СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ
КУЗНЕЧНОГО РЕМЕСЛА НА ДОНБАССЕ
----------158

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

Хрипченко Виктория Викторовна
Научный руководитель: Згинник Григорий Леонидович
ЧЕРНЕНКО СТЕПАН КУЗЬМИЧ
----------164
Чабанов Андрей Сергеевич
Научный руководитель Згинник Григорий Леонидович
ЖИЗНЬ, СТАВШАЯ ИСТОРИЕЙ:
СУДЬБА ПЕТРА АФАНАСЬЕВИЧА ЛИТКЕВИЧА
----------170

3.2. Я ПИШУ БУДУЩЕЕ:
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИИ

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Фролова Ольга Евгеньевна
Научный руководитель: Писарева Юлия Сергеевна
ПРАЗДНИКИ ИВАНА КУПАЛА И ХЭЛЛОУИН:
СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ
----------175

Цхададзе Никита Темуриевич
Научный руководитель: Бахтиярова Александра Андреевна
КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
----------180

по виду ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО

Иванова Соломея Николаевна
Научный руководитель: Иванова Наталья Николаевна
СКАЗОЧНАЯ СОВЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ ВАЛЕРИЯ МЕДВЕДЕВА
«БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»:
ОТ СТРАНИЦ КНИГИ ДО ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ
----------184

по виду ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

Воликова Светлана Игоревна
Научный руководитель: Воробьева Оксана Владимировна
ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО
----------188

Гришечко Игорь Александрович
Научный руководитель: Николаев Николай Александрович
АККОРДЕОН КАК ЭСТРАДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
----------194

Руднев Максим Геннадиевич
Научный руководитель: Борисенко Роман Александрович
ЗВУКОСНИМАТЕЛИ И ИХ РОЛЬ В ЗВУЧАНИИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ
----------200

по виду ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО

Белькевич Мария Алексеевна
Научный руководитель: Максимлюк Анна Сергеевна
ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ ТАНЦОРОВ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ
ТИПОЛОГИЯ ДЛЯ ХОРЕОГРАФА-ПЕДАГОГА
---------- 206

Германская Дарья Андреевна
Научный руководитель: Максимлюк Анна Сергеевна
СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА,
СПОСОБСТВУЮЩЕГО ПОВЫШЕНИЮ
ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА
----------211

Лоцман Мария Ярославовна
Научный руководитель: Енина Валерия Владимировна
ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИИ РОЛАНА ПЕТИ
НА СОВРЕМЕННОЕ БАЛЕТНОЕ ИСКУССТВО
----------215

Сатенаева Дарья Владимировна
Научный руководитель: Герасимова Марина Александровна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ
В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА
----------219
Тельбух Полина Максимовна
Научный руководитель: Максимлюк Анна Сергеевна
ПОСТРОЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ
ВОСПИТАННИКОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА
----------225
Травкина Анастасия Евгеньевна
Научный руководитель: Климова Татьяна Николаевна
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СО-ХОРЕОГРАФ:
ТРАНСФОРМАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ
ИСКУССТВЕ ТАНЦА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА УЭЙНА МАКГРЕГОРА
----------229
Цыганкова Анастасия Максимовна
Научный руководитель: Чепик Ирина Игоревна
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО КРУГОЗОРА В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ
У ДЕТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ПОПУЛЯРНОЙ ИГРЫ МЕМО
----------233

52.02.02 ИСКУССТВО ТАНЦА

Гаврада Анастасия Петровна
Научный руководитель: Ляховецкая Дарья Геннадьевна
КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МОЛОДОГО
ТАЛАНТА В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ
----------237
Дедина Ксения Игоревна
Научный руководитель: Цыбульский Юрий Андреевич
БАЛЕТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ:
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСКУССТВА СЕГОДНЯ
----------242
Назарова Евгения Сергеевна
Научный руководитель: Следевская Елена Николаевна
ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
РАЗНЫХ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФОВ
----------246

51.02.02. СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Богданова Александра Дмитриевна
Научный руководитель: Оксенюк Ирина Александровна
ЧТЕЦКИЕ ПРОГРАММЫ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ
ДИАЛОГА МОЛОДЁЖНОГО СООБЩЕСТВА
----------251

Борденкова Диана Николаевна
Научный руководитель: Берш Ирина Анатольевна
РАБОТОДАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ:
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА
----------257
Давыдова Александра Витальевна
Научный руководитель: Устюгова Татьяна Николаевна
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
----------260
Ярмош Анастасия Павловна
Научный руководитель: Наговицына Марина Петровна
ГОСУДАРСТВЕННОЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
----------263

51.02.03 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Алексеев Руслан Игоревич
Научный руководитель: Родионова Екатерина Юрьевна
БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА
----------269
Бондарь Светлана Ивановна
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна
ФОНД БИБЛИОТЕКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
(из опыта работы МБУК «ВОЛНОВАХСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ
БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»)
----------273
Васильева Татьяна Васильевна
Научный руководитель: Курасова Елена Николаевна
СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ВОСПИТАНИЯ
ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
----------279
Голуб София Александровна
Научный руководитель: Пыленок Надежда Петровна
БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР БИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА
----------284
Лыс Ирина Леонидовна
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна
ЛАБОРАТОРИИ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ «#ЗнайЧитай»:
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
----------289

Панжар Лилия Анатольевна
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна
ОТ «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?» ДО «МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ»:
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ
----------296
Тюпа Елена Валентиновна
Научный руководитель: Банина Маргарита Дмитриевна
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ И
ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
----------302
Чикидовская Валентина Викторовна
Научный руководитель: Комарова Марина Владимировна
ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ
ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»
----------308

53.02.02 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ

Васильева Варвара Станиславовна
Научный руководитель: Железняк Антонина Анатольевна
МЮЗИКЛ В РОССИИ: ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ
----------313
Хандожко Паулина Вадимовна
Научный руководитель: Ли Даниил Антонович
НОВАТОРСКИЕ ПРИЕМЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ
В СЮИТЕ Н. КОШКИНА «ИГРУШКИ ПРИНЦА
----------318

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

Баутрушевич Даниил Алексеевич
Научный руководитель: Крюкова Наталья Алексеевна
СОЗДАНИЕ МУЗЫКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬТЕРНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
----------322
Назарова Екатерина Денисовна
Научный руководитель: Абдрашитова Людмила Александровна
ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР НА СТАНОВЛЕНИЕ И
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
----------327
Петриченко Валерия Алексеевна
Научный руководитель: Денисова Светлана Юрьевна
ВЕЛИКИЙ РИХТЕР
----------333

Самойсак Даниил Сергеевич
Научный руководитель: Тищенко Людмила Петровна
ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА
- 337

53.02.07 ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

Качкина Ксения Родионовна
Научный руководитель: Пруцкова Ирина Ивановна
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР
В ОПЕРЕ Ц.А. КЮИ «СЫН МАНДАРИНА»
- -341
Леушканова Наталья Владимировна
Научный руководитель: Мамчева Наталья Александровна
ЛЕОНИД ДЕСЯТНИКОВ. РОЛЬ МУЗЫКИ В РАСКРЫТИИ
ОБРАЗА ГЕРОИНИ КИНОФИЛЬМА «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»
- -345
Турко Варвара Андреевна
Научный руководитель: Пруцкова Ирина Ивановна
КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТА
ДЛЯ АРФЫ С ОРКЕСТРОМ Р.М. ГЛИЭРА
- 350
Храповицкая Анастасия Алексеевна
Научный руководитель: Кузьмина Татьяна Геннадьевна
ЗДЕСЬ ГЛУБИНА МОИХ РАЗДУМИЙ
- 354
Шешукова Лариса Игоревна
Научный руководитель: Алдаков Илья Андреевич
МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ XX-XXI ВЕКОВ:
К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ НОВОЙ ТЕМБРАЛЬНОЙ КРАСОЧНОСТИ
- -359

54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям)

Ершова Анна Владимировна
Научный руководитель: Крюкова Наталья Алексеевна
ПАЛИТРЫ ЦВЕТОВ В RGB И CMYK
- -364

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам)

Лещина София Александровна
Научный руководитель: Шибаева Елена Николаевна
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ –
ЗАМЕНА СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ?
- -369
Мороз Елизавета Сергеевна
Научный руководитель: Корниенко Неля Викторовна
ЖИВОПИСЬ В МУЗЫКЕ:
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ
- -375

3.1. КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ

КУЛЬТУРНЫЙ КОД: ПЕДАГОГИ-НОВАТОРЫ, ЗАДАЮЩИЕ ТОН

УДК 377.5:008

ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК КОМПОЗИТОРА

Красовская Майя Константиновна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 53.02.07. Теория музыки
Научный руководитель: Кривенко Ольга Николаевна,
преподаватель высшей категории
ГБПОУ РХ «ХАКАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
г. Абакан

Алахтаева Оксана Герасимовна – российский композитор, член Союза композиторов Хакассии, преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в музыкальном колледже Института ХГУ им. Н.Ф. Катанова и Хакасском колледже искусств. С ее именем связывают новую ступень в развитии музыкальной культуры Республики Хакасия: она стала первым в истории региона дипломированным профессиональным композитором.

Оксана Герасимовна родилась в Абакане. Ее творческий путь начался с обучения в Абаканском музыкальном училище по классу «Фортепиано» у Татьяны Федоровны Шалгиновой – композитора, педагога, народной артистки Хакассии. Именно она помогла студентке выбрать творческую стезю и укрепила ее решение посвятить себя композиторскому творчеству.

Еще в 1993 году Алахтаева собрала записи хакасского фольклора в селе Аршаново и деревне Хызыл Салда – они вошли в сборник «Хакасские народные песни». В сборнике представлены 34 напева, среди них плач, детские, шуточные, лирические, свадебные песни. Этот опыт оказал значительное влияние на ее творчество: в сочинениях Оксаны Герасимовны органично соединяются классические традиции, восходящие к музыке П.И. Чайковского, Г.В. Свиридова и С.В. Рахманинова с национальной музыкальной стилистикой, элементами джаза и авангардной классикой. Композитор тяготеет к творческим экспериментам, ищет новые акустические комбинации и тембровые сочетания, при этом сохраняя доступность формы и содержания произведений.

Дальнейшее образование О.Г. Алахтаева получила в Казанской государственной консерватории им. Н.Г. Жиганова, где обучалась у Александра Сергеевича Миргородского, а затем у Бориса Николаевича Трубина по специальности «Композиция». В 1997 году она с отличием окончила

консерваторию. Нашу современницу, композитора Оксану Герасимовну Алахтаеву всегда интересовал музыкально-поэтический фольклор Хакасии, и он в полной мере показан в вокальном цикле «Благословения». Цикл был написан еще в 1997 году, но его премьера состоялась только 22 марта 2012 года, на торжественном открытии «Дней науки», посвящённых 150-летнему юбилею выдающегося учёного, этнографа, востоковеда Николая Фёдоровича Катанова. Вокальный цикл «Благословения» состоит из трёх романсов, тексты которых были собраны Катановым во время этнографической поездки, совершённой в 1896 году. Интересно, что «Благословения» были записаны Катановым во время камлания шамана.

Во всех трёх романсах опора на фольклор является основным замыслом. В цикле гармонично сочетаются между собой единство слова, вокальной партии и инструментального сопровождения. Именно такой симбиоз воссоздал яркие образы, заложенные в великолепных, ёмко передающих замысел стихотворных строках.

Профессиональная деятельность Оксаны Герасимовны сочетает композиторское творчество и педагогику, уделяя большое внимание работе с молодежью. О.Г. Алахтаева создаёт вокальные и фортепианные произведения для учащихся ДМШ и ДШИ, которые звучат на конкурсах, в том числе на Всероссийском конкурсе музыкантов и художников имени А.А. Кенеля [1].

Композитор имеет опыт сотрудничества с Хакасским драматическим театром им. А.М. Топанова. Среди значимых театральных работ – музыка к спектаклям «Зов марала» (по пьесе В. Шулбаевой) и «Виндзорские насмешницы» (по комедии У. Шекспира) [2]. Последняя легла в основу сюиты, вошедшей в репертуарный сборник избранных сочинений О.Г. Алахтаевой (учебно-практическое издание для учащихся музыкальных учебных заведений, музыкантов-исполнителей и артистов филармонии). В сборнике представлены фортепианные миниатюры (от лаконичных пьес до концертных виртуозных поэм), сочинения для солирующих инструментов (скрипка, флейта, хомыс, ыых) с фортепиано и камерные версии фрагментов её масштабных сочинений. Произведения композитора также исполняют Концертный оркестр Абакана и симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии им. В.Г. Чаптыкова.

В 2012 году по заказу Союза композиторов России был выпущен диск «Струны сердца» с произведениями Оксаны Герасимовны. В последующие годы появились новые значимые сочинения. В 2015 – 2016 годах состоялись премьеры: вокальная поэтория «О вечности» на стихи В. Майнашева, пьеса «Ожившие петроглифы» для концертного оркестра под управлением А. Штарка и хоровое произведение «Слово шамана» на фольклорные тексты Н.Ф. Катанова.

В 2016 году хор «Лира» под руководством Н.Н. Шекерюк со «Словом шамана» занял второе место на IX Международных хоровых играх в Сочи, поразив жюри оригинальностью и национальным колоритом.

7 февраля 2020 года в Хакасской филармонии на концерте «Струны и клавиши» состоялась премьера инструментального квартета О.Г. Алахтаевой. Музыка вызвала ассоциации живописных пейзажей родной земли, а в кульминации слушатели почувствовали тревогу и волнение за судьбу этого прекрасного, но такого уязвимого мира.

15 февраля состоялся творческий вечер Оксаны Герасимовны, где прозвучали многие из её сочинений, среди них – премьера произведения «Опять весна зовет» для хора и симфонического оркестра. Концерт стал грандиозным событием культурной жизни Абакана.

Большой вклад О.Г. Алахтаева внесла в подготовку и проведение Международного фестиваля камерной музыки в Барнауле (октябрь 2023 года). На фестивале прозвучало её произведение «На степных просторах…» для флейты, хобыраха и фортепиано в исполнении Марины Дориной и Тамары Соколовой. Этим сочинением композитор достойно представила Республику Хакасия на Алтае и была награждена дипломом лауреата музыкальной премии «Хысхылых-2023» в номинации «Композитор года в жанре инструментальной музыки».

Её музыка трогает сердца людей своими глубокими и разнообразными эмоциональными красками, и наполнена искренней любовью к своей малой родине. Свежее, оригинальное творчество Оксаны Герасимовны Алахтаевой весомо помогает формированию национального профессионального репертуара и популяризации хакасской музыки, как в республике, так и за ее пределами.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алахтаева Оксана Герасимовна. – Текст: электронный // Союз композиторов России: сайт. – Москва. – URL: https://www.unioncomposers.ru/composer/view/?id=35 (дата обращения: 24.04.2026).

2. Юбилейный гала-концерт композитора Оксаны Алахтаевой. – Текст: электронный // Хакасская Республиканская Филармония имени В. Г. Чаптыкова: офиц. сайт. – Абакан. – URL: https://philarmonia-rh.ru/afisha/yubileynyy-kontsert-oksany-alakhtaevoy/ (дата обращения: 24.04.2026).

*Данная работа написана на основе нескольких интервью, личных бесед и регулярного взаимодействия с Оксаной Герасимовной в качестве преподавателя.

УДК 377.5:008

МАСТЕРСТВО ОТ УЧИТЕЛЯ К УЧЕНИКУ. ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РФ КИРДИЯНОВА О.А.

Манжос Никита Алексеевич,
студент 4 курса очного отделения
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
вид: Оркестровые духовые и ударные инструменты
Научный руководитель: Кирдиянова Светлана Николаевна,
преподаватель высшей категории
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Красит всех людей работа,
Нет прекрасней ничего!
Как приятно, если кто-то
Мастер дела своего!
И не даром говорится:
Дело мастера боится.
Ничего и никогда
Не выходит без труда!
М. Пляцковский

В каждом учреждении есть люди, имена которых вписаны в историю на долгие годы. В Саратовском областном колледже искусств на каждой специальности есть такие люди. Это яркие, творческие личности, которыми колледж по праву гордится. И среди этих имен есть имя моего педагога, которое всем хорошо знакомо и, которым колледж с полным правом гордится. Это Кирдиянов Олег Александрович.

Именно о нем, моем педагоге, я хочу рассказать в преддверии юбилея колледжа искусств.

Олег Александрович, который является поистине мастером своего дела, обладает не только глубокими знаниями и навыками в области музыкального искусства, но это человек, который постоянно совершенствует свое мастерство, стремится к новым вершинам, никогда не успокаивается на достигнутом. Это все потому, что он влюблен в свою работу, вкладывает в нее душу и получает от нее удовольствие. Он не просто талантливый преподаватель и исполнитель, он творец и созидатель.

Олег Александрович родился в городе Ленинабад, ныне Худжанд Таджикской ССР. С раннего детства в доме звучала музыка, пели песни. Отец

обратил внимание на музыкальные способности Олега и отвел его в музыкальную школу. Он хотел учиться играть на аккордеоне, но набор был уже закрыт и Олегу предложили выбрать любой духовой инструмент. Инструмент настолько понравился Олегу Александровичу, что он связал с ним всю свою судьбу.

В 1987-м году он окончил Ленинабадское музыкальное училище имени Садырхона Хафиза в классе Абасова Бориса Федоровича и поступил в Таджикский Государственный институт искусств имени Мирзо Турсунзаде в Душамбе, где учился в классе Югай Евгения Ивановича, у ведущего преподавателя духовых инструментов. Именно Евгений Иванович своей мудростью и душевной щедростью, научил преодолевать трудности и верить в собственные силы. С 1990 года по 1992 Олег Александрович работал в Душамбинском театре оперы и балета имени Айни. Годы учебы совмещал с работой в оркестре, много выступал в ансамблевом коллективе на площадках города. Эти выступления развивали в нем профессиональное отношение к сцене, обогащали опытом концертанта.

В 1992 году Олег Александрович переехал в Россию, так как после развала советского союза в республике Таджикистан начались военные действия. После переезда продолжил обучение в Саратовской государственной консерватории имени Леонида Витальевича Собинова в класс профессора Анатолия Дмитриевича Селянина – трубач, педагог, методист, профессор. С 1972 по 2010 годы – был заведующим кафедрой оркестровых духовых и ударных инструментов Саратовской консерватории. Создал Брандт-брасс-квинтет, который до сих пор ведет свою творческую деятельность. В 1990 году организовал первый в России филармонический концертный оркестр духовых инструментов Саратовской филармонии имени Шнитке «Волга-Бэнд». Он же предложил Олегу Александровичу работать в Марксовском музыкальном училище. Вот уже 33 года Олег Александрович отдается педагогической деятельности в колледже.

На сегодняшний день, Кирдиянов Олег Александрович – ведущий педагог, музыкант-исполнитель, председатель цикловой комиссии специальности Оркестровые духовые и ударные инструменты, руководитель духового оркестра студентов филиала «Саратовского областного колледжа искусств» в городе Марксе и учащихся детской школы искусств №1 города Маркса.

Олег Александрович талантливый, инициативный, энергичный, любящий своё дело музыкант, общительный, коммуникабельный, полностью преданный профессии педагог. Свои знания и умения, большой педагогический опыт он успешно передает студентам и коллегам: старается увлечь их избранной профессией, раскрыть их творческий потенциал, научить самостоятельно

мыслить. Основные усилия в своей работе направляет на раскрытие таланта своих учеников, способствует их творческому становлению. Учащиеся и студенты его класса в разные годы становились лауреатами всероссийских и международных конкурсов, обладателями именной стипендии Губернатора Саратовской области; лауреатами Общероссийского конкурса «Молодые дарования России»; призерами молодёжных Дельфийских игр России.

Результаты многолетней работы Кирдиянова Олега Александровича характеризуются высокими достижениями студентов и выпускников его класса, которые учатся, работают в разных городах и учреждениях России, таких как:

- Саратовская государственная консерватория имени Собинова:
- Московский военный институт военных дирижеров:
- Московское военно-музыкальное училище имени генерала-лейтенанта Валерия Михайловича Халилова:
- Тамбовский государственный музыкально-педагогический институт имени Рахманинова.

Работают в оркестрах:

- Адмиралтейский оркестр Ленинградской военно-морской базы;
- Мурманский духовой оркестр;
- Северобайкальский духовой оркестр;
- Московский противовоздушный и противоракетный духовой оркестр;
- Центральный Волгоградский военный оркестр;
- Волгоградский государственный театр «Царицынская опера»;
- Военный оркестр парашютно-десантного полка города Иваново;
- Военные оркестры города Саратова;
- Военные оркестры города Энгельса;
- Центральный военный оркестр Новосибирска.

Олег Александрович ведет большую работу по оказанию методической помощи преподавателям детских школ искусств Саратовской области, проводит мастер-классы для педагогов и обучающихся. Делится с учителями школ искусств своими знаниями, навыками, опытом. Является куратором и преподавателем отделения духовых инструментов детской школы искусств №1 города Маркса, где учатся талантливые и творчески одаренные дети. В классе Кирдиянова Олега Александровича таких не мало: ученики его класса, как и студенты колледжа, имеют высокие награды. Они являются Лауреатами областных, всероссийских, международных конкурсов; Губернаторские стипендиаты, Победители конкурса «Новые имена Губернии»; участники образовательных центров «Артек», «Сириус».

Являясь руководителем сводного оркестра филиала «Саратовского областного колледжа искусств» в г. Марксе и учащихся детской школы искусств

№1 г. Маркса, неоднократно принимал участие в областных, всероссийских и международных конкурсах; в мероприятиях творческой направленности проводимых Правительством Саратовской области и администрацией г. Маркса, среди них: парад духовой музыки в г. Саратове, областной конкурс юных талантов «Новые имена Губернии» под патронатом Губернатора Саратовской области, церемонии открытия Площади имени Петра Первого, в рамках творческого проекта «Во славу деяний Петра!», посвященного празднованию 350-летия первого Российского императора, международный фестиваль «Музыка – язык европейской молодежи» в рамках европейского проекта «Культура без границ» (Чехия, Германия).

В 2017 и 2018 году Олег Александрович вместе с детским оркестром участвовал во всероссийском фестивале детских духовых оркестров России «Серебряные струны Черноморья» Артек, где собрались лучшие коллективы и дирижеры оркестров России, имеющие большой опыт руководства коллективами, управляющие не только музыкантами, но и всей оркестровой системой. Здесь проходили концерты, мастер-классы, обменивались опытом, завязывались новые знакомства.

Ежегодно Олег Александрович является художественным руководителем направления «Инструментальное исполнительство – духовые и ударные инструменты» в рамках Региональной творческой школы для одаренных детей, молодежи и преподавателей «Волжская радуга», где плодотворно занимаются творческой деятельностью, помогают раскрывать потенциал участников школы.

Безграничная любовь Олега Александровича к своему делу, легла в основу появления творческой династии. Илья и Дарья Кирдияновы следуют семейным традициям, они играют на трубе и фортепиано. В династии талантливых музыкантов – духовиков Кирдияновых любовь, взаимопонимание, дисциплина, следование своему творческому дару и высокий профессионализм дают ощущение стабильности и составляют традиции, которые хранят и передаются из поколения в поколение.

Подводя итог, Олег Александрович умеет делать то, что делает, любит свою профессию, вкладывает в нее душу и сердце, получая высокий результат. Он не жалеет времени и сил на взращивание нового поколения талантливых исполнителей духовой музыки потому, что видит в ней смысл и ценность.

Каждый человек может стать мастером своего дела, если приложит достаточно усилий и будет стремиться к совершенству. Главное – найти то, что действительно интересно и увлекательно, и посвятить этому свою жизнь!

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

УДК 377.5:008

В СЕРДЦЕ НАВСЕГДА

Блинова Валерия Ивановна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 54.02.06 Хоровое дирижирование
Научный руководитель: Морозова Алена Ивановна,
руководитель, преподаватель высшей категории
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

В преддверии юбилея Саратовского колледжа искусств вспоминают и чествуют ярких, талантливых и творческих работников учреждения. Поэтому нельзя не вспомнить замечательного педагога, общественного деятеля, человека с большой буквы Родикова Владимира Константиновича. И хотя его сегодня нет среди нас (он ушел от нас 3 августа 2024 года), мы будем хранить память о нем долгие годы, и его имя будет вписано золотыми (огромными) буквами в летопись колледжа искусств.

Этот педагог обладал особым талантом: он умел зажечь искру в душе ученика и превратить её в яркое пламя стремления к знаниям. Как ему удавалось достигать такого эффекта, в чём заключалась сила его педагогического мастерства и чем отличался его собственный стиль – этому посвящена наша статья.

Владимир Константинович Родиков родился 10 марта 1954 года в небольшом селе Басмасово Томской области, в семье российских немцев, находившихся тогда под строгим надзором спецкомендатуры. Судьба его семьи была непростой: лишь в 1959 году, после официальной реабилитации, они смогли вернуться в город Маркс Саратовской области – на свою историческую родину, где вновь обрели возможность жить и трудиться свободно.

С ранних лет Владимир Константинович проявлял живой интерес к культуре и традициям своего народа, а также особое место в его жизни занимала музыка. Уже в школьные годы он выделялся среди сверстников своим стремлением к творчеству, любовью к песне и вниманием к духовным ценностям. Эти увлечения постепенно переросли в осознанное призвание.

В 1969 году, успешно завершив обучение в общеобразовательной школе, он поступил в Марксовское музыкальное училище, выбрав специальность «Хоровое дирижирование». Именно здесь началось его профессиональное

становление как музыканта и педагога, заложившее основу для будущей многогранной деятельности.

После окончания музыкального училища в 1973 году Владимир Константинович Родиков был призван на службу в ряды Вооружённых сил СССР, где проходил службу в танковых войсках. Армейские годы стали для него важной школой жизни: строгая дисциплина, требовательность к себе, умение работать в коллективе, ответственность за товарищей – всё это впоследствии укоренилось в его характере и легло в основу его педагогической философии.

Вернувшись из армии, Владимир Константинович продолжил образование и поступил на дирижёрско-хоровой факультет Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова. Здесь он не только углубил свои профессиональные знания, но и окончательно сформировался как музыкант и педагог, осознав, что его призвание – передавать любовь к музыке другим.

Окончив консерваторию, он сразу же вернулся в родное Марксовское музыкальное училище, где начал преподавательскую деятельность. Этот шаг стал началом его долгого и плодотворного пути в педагогике.

Помимо педагогической и музыкальной деятельности, Владимир Константинович Родиков активно занимался общественной работой. Он помогал нуждающимся, просвещал молодёжь, воспитывая в ней чувство ответственности, уважение к культуре и стремление к духовному росту. Большое внимание уделял сохранению традиций российских немцев, участвовал в культурных мероприятиях, выступал в различных интервью и даже принял участие в документальном фильме Никиты Заражевского «Eigengrau», благодаря чему национальные обычаи не только сохранились, но и получили новое развитие.

Начав преподавательскую деятельность в родном Марксовском музыкальном училище, Владимир Константинович Родиков сразу проявил себя как педагог, умеющий соединять профессиональную строгость с искренней заботой о каждом ученике. Его занятия отличались особой атмосферой: требовательность сочеталась с уважением к личности студента, а дисциплина – с творческой свободой.

Он не ограничивался лишь передачей знаний по дирижированию и хоровому искусству. Для Владимира Константиновича педагогика была не только профессией, но и призванием, способом формировать духовный мир молодёжи. Он стремился воспитать в своих учениках не только музыкальные навыки, но и чувство ответственности, умение работать в коллективе, уважение к культуре и традициям.

С годами его авторитет как преподавателя рос. Родиков В.К. становился наставником для целых поколений студентов, многие из которых впоследствии

сами связали свою жизнь с музыкой и педагогикой. Его уроки запоминались не только как учебные занятия, но и как настоящие встречи с человеком, умеющим вдохновлять и открывать новые горизонты.

Таким образом, возвращение в родное училище стало началом долгого пути длинной свыше 40 лет, на котором Владимир Константинович сумел объединить личный жизненный опыт, академическую подготовку и внутреннюю преданность делу воспитания. Именно здесь зарождалась его неповторимая педагогическая школа, которая впоследствии принесла ему признание и уважение коллег, учеников и широкой общественности.

Ярким подтверждением педагогического дара Владимира Константиновича Родикова стали воспоминания его учеников:

«Мне всегда хотелось бежать на его уроки. Я спешила не потому, что опаздывала, а потому что искренне ждала этих занятий. С ним было хорошо не только как с педагогом-наставником, но и как с человеком с огромным жизненным опытом, который щедро делился своими знаниями и всегда стремился помочь», – вспоминает студентка хорового отделения Алдошкина Юлия.

«Его руки были словно волшебная палочка дирижёра – всегда настроенный инструмент. Он был человеком удивительного оптимизма, умел дать мудрый и точный совет, который потом помогал в жизни. Владимир Константинович был настоящим педагогом от Бога: всё, что он делал, он делал с душой, щедро делился знаниями, чтобы они жили и развивались дальше. Это учитель, на которого нужно равняться» – отмечает выпускница 2006 года специальности «Хоровое дирижирование» Наталья Герасимова.

Я – одна из последних учениц Родикова В.К. хочу также поделиться своими воспоминаниями: «На уроках Владимира Константиновича мы с головой погружались в музыку и теорию. За 45 минут он успевал передать столько информации, что казалось – занятие длится вдвое дольше. В непринуждённых беседах он мог говорить не только о музыке, но и об истории России, о жизни Поволжья, о событиях в мире. Эти уроки были настоящей школой жизни».

После его внезапной смерти в память о своем педагоге я сочинила стихотворение, строки которого стали искренним выражением благодарности:

Стоишь в кабинете открытом
Стоишь в кабинете пустом.
А раньше бежал, торопился,
Повторяя во след: «Всё потом!»

Мы ж успеем ещё повидаться,
Я вам столько всего расскажу,
Как успею в саду нагуляться,
Как я лето своё проведу.

Приходите на новый спектакль,
Приходите, я буду вас ждать!
Затем лето промчится мгновенно,
И сентябрь сведёт нас опять.

Обещаю, я буду усерднее,
Добиваться всего и везде.
Только лето потухло бессменно,
Оставляя всё то в пустоте.

И спектакль, и ноты, и дело –
Всё сгорело в кипучем костре.
Вы уехали, всё потемнело,
И осталась лишь память на алтаре.

Привыкнуть к этой мысли невозможно,
Хоть знала вас всего лишь год.
Вы мой учитель, и это сложно...
Взгляд поднимаю в небосвод.

И тишина кружит, о спешке позабыто.
Шепчу: «Спасибо вам!» со всем теплом.
Теперь стою в кабинете открытом,
Теперь стою в кабинете пустом.

Подводя итоги, секрет педагогического мастерства Владимира Константиновича Родикова заключался не только в глубоком знании предмета, но и в умении видеть в каждом ученике личность. Он создавал атмосферу доверия и уважения, где учёба становилась не обязанностью, а внутренней потребностью. Его стиль отличался сочетанием требовательности и душевной теплоты, академической строгости и живого человеческого общения. Он умел вдохновлять, передавать знания неформально, через диалог, личный пример и искреннюю вовлечённость. Его уроки запоминались как встречи с человеком, который не просто учил, а помогал расти – профессионально, духовно и человечески. Именно в этом и заключалась сила его педагогики: в способности соединить музыку, воспитание и жизнь в единое целое.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 021.4

КРАЕВЕДЕНИЕ ОПРЕДЕЛЯЕТ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ КАЖДОЙ БИБЛИОТЕКИ: ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ НОВОАЗОВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БИБЛИОТЕКИ МБУ «НОВОАЗОВСКАЯ РЦБС»

Баласанова Людмила Александровна
студентка 3 курса заочного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна,
преподаватель высшей категории, педагогическое звание методист
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Формирование региональной социально-культурной идентичности – одна из ключевых проблем современности. Создать привлекательный и неповторимый образ родных мест – задача не только музеев и туроператоров, но и общедоступных библиотек, обладающих профессиональными ресурсами для продвижения местных брендов. Краеведение определяет индивидуальность каждой библиотеки и играет важную воспитательную роль, а применение инновационных форм работы помогает сформировать её новый образ – как культурно-просветительского, информационного и досугового центра, а также (что особенно важно) центра общественной жизни местного сообщества.

В рамках Года единства народов России [1] запланированы мероприятия, направленные на укрепление национального единства, мира и согласия между народами страны. Методы продвижения территории – края, округа, района, города или села – зависят от её специфики, уровня развития библиотечной деятельности, ресурсных возможностей и способности библиотек выстраивать партнёрство с другими организациями.

Одной из самых распространённых форм краеведческой работы остаётся выставочная деятельность с интерактивными приёмами, например: «Литературная карта края», «Тайны краеведческого шкафа», «Единство в многообразии: читаем Россию вместе». Важным направлением является развитие «именной истории»: через биографии, документы и воспоминания участников и свидетелей исторических событий раскрывается прошлое и

настоящее региона. Особое внимание сегодня следует уделить неопубликованным краеведческим материалам – рукописям, фотографиям, письмам, дневникам, передаваемым жителями в библиотеки. Их аккумулирование, сохранение и изучение – важная задача библиотек, стимулирующая интерес читателей к краеведению.

Особого внимания заслуживает социально-культурный проект «Имена и улицы: оживляя историю малой родины». Проект ориентирован на людей, интересующихся историей своей семьи, улицы или посёлка и способствует росту интереса к местной истории, формирует чувство фамильной гордости и укрепляет добрососедские отношения через различные номинации: «Мой лучший двор», «Самая дружная и трудолюбивая семья», «Самая многодетная семья», «Самая мудрая жительница», «За верность делу, которому служишь», «Лучший винодел». В рамках праздника участники готовят визитки и семейные летописи, совершают виртуальные путешествия, знакомятся с почётными жителями, участвуют в играх, конкурсах и викторинах («А знаете ли вы свою улицу?», «Самый пожилой человек улицы. Кто это?» и т. д.).

Для формирования этнического самосознания библиотеки проводят познавательные часы, конкурсно-игровые программы и фольклорно-этнографические праздники. Среди таких инициатив: фольклорно-игровая программа «Пословицы и поговорки народов России», знакомящая с народной мудростью и языковым богатством; мероприятие «В кругу друзей», создающее атмосферу доверия и взаимопонимания между представителями разных культур; интерактивная программа «Настольные игры народов России», позволяющая в игровой форме изучать традиции; час добрых традиций «Масленица – время блинов и единства»; этно-квиз «Мы вместе – в этом сила!», способствующий командному взаимодействию людей разных национальностей и возрастов, раскрытию талантов и лидерских качеств; мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «Орнаменты народов России»; виртуальный этно-тур «Я шагаю по стране».

Дополняет интеллектуальную составляющую мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «Орнаменты народов России».

Это творческое мероприятие направлено на приобщение к этнокультурному наследию через художественную деятельность. Участники знакомятся с традиционными орнаментами различных народов страны – от русских узоров и татарской вышивки до бурятских и дагестанских мотивов. Предложенные форматы легко адаптируются для различных площадок: образовательных учреждений, библиотек, домов культуры. Их комплексное использование представляет собой эффективный инструмент этнокультурного

просвещения, способствующий сохранению и популяризации культурного наследия народов России (фото 1).

Фото 1 – Мастер-класс по нетрадиционной технике рисования «Орнаменты народов России»

Перспективное направление в работе библиотек – продвижение имени знаменитого земляка, что становится поводом для читателей узнать о нём или родном крае нечто новое. Например, к 185-летию со дня рождения художника-передвижника Архипа Куинджи в библиотеке была подготовлена виртуальная выставка «Свет Куинджи».

В год 135-летия со дня рождения Сергея Сергеевича Прокофьева в библиотеке распахнула свои двери музыкальная гостиная, посвящённая многогранному творчеству великого маэстро (фото 2). Гости вечера услышали знакомые и редкие страницы музыки композитора, а также открыли для себя Прокофьева как личности – в письмах, дневниках и воспоминаниях современников.

Фото 2 – Музыкальная гостиная «Прокофьев – гений эпохи»

Особое внимание уделяется литературному краеведению, прежде всего творчеству местных поэтов и писателей. Реализованы мероприятия: литературная гостиная «Встреча с поэтами родного края» (фото 3) и встреча с писателем-краеведом Е.В. Пригоровским, автором книг «Новоазовск», «Путь в бессмертие» и других произведений.

Фото 3 – Литературная гостиная

На протяжении многих лет библиотека и музей имени Г.Я. Седова поддерживают тесное творческое и информационное взаимодействие. Это живой, органичный союз, в котором книга встречается с подлинником, а история обретает голос. Вместе они сохраняют память о великом земляке – полярном исследователе Георгии Седове – и воспитывают любовь к родному краю через слово, документ, экспонат и живое общение.

Так, в библиотеке состоялась встреча с известным российским полярником, президентом экспедиционного центра «Арктика», действительным членом Русского географического общества Владимиром Семёновичем Чуковым (фото 4), который в ходе встречи поделился опытом своих экспедиций «по местам Седова» – маршрутам, где более века назад прокладывал путь русский полярник Георгий Яковлевич Седов.

Фото 4 – Встреча с российским полярником В.С. Чуковым

«Идти по следам Седова – это не просто маршрут на карте, а связь времён», – отметил Владимир Семёнович Чуков, рассказывая о своих экспедициях в Арктике. Путешественник подробно рассказал, какие участки маршрута Седова его команда прошла повторно, с какими природными препятствиями (трещины во льду, снежные бури) они столкнулись, как использовали исторические данные экспедиции 1912-1914 годов для планирования своих действий, какие уроки из опыта Седова оказались наиболее ценными в современных условиях. Владимир Семёнович детально описал современные вызовы: непредсказуемую ледовую

обстановку, сложности навигации в условиях полярной ночи и необходимость автономного выживания. Он подчеркнул, что, несмотря на технологический прогресс, Арктика остаётся крайне суровой средой, и многие проблемы, с которыми сталкивались первопроходцы, актуальны и сегодня.

О знаменитых земляках созданы рекомендательные библиографические пособия, среди которых: список «Архип Иванович Куинджи»; список «Космос – землянам», приуроченный к 105-летию со дня рождения лётчика-космонавта Г.Т. Берегового; список «Певец земли Донецкой: П.А. Байдебура» и другие издания, популяризирующие знания о выдающихся личностях.

Краеведческий туризм – одно из перспективных направлений культурно-просветительской деятельности, которое активно осваивается современными библиотеками. Оно способствует популяризации местного наследия, формированию региональной идентичности и привлечению новых категорий читателей. В нашей библиотеке это направление начало работу с создания в 2008 году информационного уголка «Пушкин и Приазовье» (фото 5) благодаря выигранному гранту. В рамках проекта были выявлены и систематизированы ресурсы о жизни и творчестве А.С. Пушкина с акцентом на его связи с Приазовским регионом. Память о литературно-исторических связях поэта с Приазовьем воплощается в разных формах: от краеведческих исследований и публикаций до установки памятных знаков и разработки туфототических маршрутов. Это создаёт основу для культурно-образовательного взаимодействия и вовлечения жителей в изучение местного наследия.

Фото 5 – Информационный уголок «Пушкин и Приазовье»

Примером комплексной реализации этого подхода служит виртуальная экскурсия «Пушкин и Приазовье», объединяющая несколько взаимосвязанных мероприятий. В её рамках проходит литературно-музыкальная гостиная «Степь, море и лира. Пушкин в Приазовье» с чтением пушкинских текстов,

музыкальными фрагментами и рассказом о пребывании поэта в регионе. Для детей и подростков организуется конкурс рисунков «Рисуем пушкинские строки: Приазовье в красках», который помогает через творчество визуализировать образы поэзии Пушкина и пробудить интерес к литературному наследию [2].

Дополняет программу интерактивное литературное путешествие «Кот учёный зовёт в Приазовье. Встреча с Пушкиным» – квест, погружающий участников в атмосферу пушкинских произведений и их связи с регионом.

Важную информационную роль играет книжная выставка «Пушкин и Приазовье» в традиционном и электронном форматах: она предоставляет доступ к печатным изданиям и цифровым копиям редких книг, статей и иллюстраций, в том числе для тех, кто не может посетить библиотеку лично.

Завершается экскурсия виртуальным погружением в мир Лукоморья с использованием VR-очков. Юные читатели в интерактивной форме ощущают атмосферу сказочного мира Пушкина, что помогает закрепить полученные знания через эмоциональный опыт.

Таким образом, многогранная краеведческая деятельность библиотек – проектная и исследовательская работа, краеведческий туризм, работа с национальным населением, литературное краеведение – способствует повышению статуса библиотеки и формированию её положительного имиджа как центра сохранения и продвижения региональной идентичности.

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: официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512250003 (дата обращения: 27.04.2026)

2. Бережной, Б.М. Загадки Таганрогского тракта / сост. Б. Бережной. – Мариуполь: СВБ – ЛЮКС, 2010. – 52 с. – Текст: непосредственный.

УДК 021.2

«БИБЛИОЭТНОТОЧКА»: КАК СЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА СТАНОВИТСЯ ЦЕНТРОМ ЕДИНСТВА И ТРАДИЦИЙ
(из опыта работы Рыбинской библиотеки МБУК «Волновахская ЦБС»)

Кожемяцкая Вера Ивановна,
студентка 3 курса заочного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна
преподаватель высшей категории, педагогическое звание методист
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

«Русский народ не должен терять своего нравственного авторитета среди других народов – авторитета, достойно завоеванного русским искусством, литературой. Мы не должны забывать о своем культурном прошлом, о наших памятниках, литературе, языке, живописи...»

Дмитрий Лихачев

Сегодня в культурной среде нашей страны всё заметнее интерес к истории Отечества, национальной культуре, забытым обычаям, духовным истокам, фольклору и народным ремёслам. Под «традиционной народной культурой» понимают многообразные формы народного творчества, которые складывались веками в ходе этнического развития. В условиях, когда многие её элементы исчезают, становится очевидным: необходимо активнее приобщать людей к этому пласту культуры.

Рыбинская библиотека МБУК «Волновахская ЦБС» (далее - Библиотека) выступает ключевым звеном культурного просвещения на территории села Рыбинское. Здесь формируется единое культурное пространство, бережно сохраняется и популяризируется наше наследие. Сегодня это многофункциональный центр – информационный, культурно-досуговый, просветительский и краеведческий. Она стала важной частью социальной жизни села и остаётся самым доступным учреждением культуры. Сюда приходят за знаниями и отдыхом, за вдохновением и общением дети и подростки, студенты и рабочие, педагоги и предприниматели, пенсионеры и все, кто ценит культуру и стремится к саморазвитию.

Сохранение литературного наследия Донбасса, краеведение, патриотическое и духовно-нравственное воспитание – это ключевые

направления деятельности Библиотеки, через которые передаём бесценный опыт предков и воспитываем уважение к родной земле.

Определяющее влияние на работу в 2025 году оказал 80-летний юбилей Великой Победы и объявление этого года – Годом защитника Отечества. В партнёрстве с сельской администрацией, домом культуры и школой были организованы ряд мероприятий, нацеленных на формирование активной жизненной позиции, любви к Родине и своему краю, а также чувства преданности Отечеству и уважения к традициям предков.

Новый импульс работе придает 2026 год – Год единства народов России [1]. Наша Библиотека готова внести свой вклад в укрепление межнационального согласия через популяризацию богатого культурного многообразия нашей страны и помогать жителям села ощутить подлинное чувство единства и сплочённости.

Библиотека бережно открывает читателям двери в мир народных традиций: через обряды и праздники, трудовые будни и семейные обычаи звучит голос предков, воплощённый в фольклорной мудрости. Особое место в этой работе занимает проект «Народный календарь», реализуемый в Библиотеке. Это не просто информационный стенд – а целая система мероприятий и тематических экспозиций, которые погружают посетителей в мир традиционных знаний: знакомят с народными приметами, старинными обрядами и ритмом сельскохозяйственных циклов, которые веками определяли жизнь наших предков. Так, в феврале 2026 г. традиционно прошли народные гуляния «Широкая Масленица» (фото 1) [4].

Фото 1 – «Широкая Масленица»

В 2025-2026 гг. Библиотека провела цикл совместных мероприятий с настоятелем храма Казанской иконы Божией Матери иеромонахом Арсением, направленных на духовно-нравственное просвещение жителей [4].

В 2025 году состоялись: «Крещенские посиделки» – традиционное мероприятие, погрузившее участников в атмосферу православного праздника (фото 2); встреча «Живое слово мудрости духовной», где обсуждались вопросы духовности и нравственности; интеллектуально-познавательная игра «Русь крещёная, Русь православная», позволившая в увлекательной форме познакомиться с историей христианизации Руси; час занимательного рассказа «Под покровом Петра и Февронии», приуроченный ко Дню семьи, любви и верности (мероприятие раскрыло значение семейных ценностей в православной традиции). Прошел цикл бесед с детьми о православных праздниках: Вербном воскресенье, Пасхе Христовой и Дне Святой Троицы.

В марте 2026 года прошла беседа «Свет духовности в православной книге» (фото 3), в рамках проведения которой Библиотеке было передано историко-краеведческое издание «Да святится имя Твоё. Переславский Свято-Никольский монастырь», что обогатило фонд духовно-нравственной литературы. Также, состоялась Пасхальная встреча, объединившая прихожан и читателей Библиотеки в праздновании Светлого Христова Воскресения [4].

Фото 2 – «Крещенские посиделки»

Фото 3 – Беседа «Свет духовности в православной книге»

На перспективу запланированы мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности, Дню Святой Троицы, Дню семьи, любви и верности, празднику Покрова Пресвятой Богородицы. Эти события продолжат традицию духовно-нравственного просвещения и укрепления связи между библиотекой и религиозным сообществом, способствуя сохранению и популяризации православных традиций и ценностей среди жителей.

Библиотека ведёт работу по сбору материалов об истории Донецкой Народной Республики и формированию краеведческого уголка, что помогает воспитывать любовь к малой родине, бережно относиться к культурному наследию и сохранять историческую память. Особая гордость – творчество поэтов Донбасса.

В рамках этой деятельности проведён литературный час «Донецкий край, тебе поём мы эти строки» (https://vk.ru/wall-221600963_152), где прозвучали стихи В. Епихина, В. Ермоленко, И. Кучеровой, Т. Резник и авторов из села Рыбинское – Т.В. Плахотней и В.В. Онищенко (сборник «С новой строки…», издан на грантовые средства ПФКИ). Кроме того, состоялась поэтическая онлайн-эстафета «Широка моя страна родная» (https://vk.ru/wall-221600963_195), а ко Дню дружбы организовано праздничное мероприятие «Дружбой с детства дорожи» (https://vk.ru/wall-221600963_176) с чаепитием и подарками для участников кружка «Радуга ярких идей» (фото 4).

Фото 4 – Мероприятие «С детства дружбой дорожи»

Также трое детей-читателей приняли участие в межрегиональном конкурсе чтецов «За землю Русскую», приуроченном к 225-летию «Слова о полку Игореве».

Из традиционного хранилища книг сельская библиотека превращается в динамичную лабораторию народной культуры. Теперь это не консерватор прошлого, а центр социальных инноваций и важный фактор формирования локальной идентичности жителей. Сегодня она берёт на себя роль социокультурного центра, особенно актуального на фоне вызовов местного сообщества: слабое межнациональное общение – жители разных национальностей редко взаимодействуют вне формальных рамок; нехватка неформальных площадок для молодёжи – после школы молодым людям негде собираться и обмениваться идеями; утрата традиций – старшее поколение, хранитель обычаев, уходит, а знания не фиксируются; низкая осведомлённость детей о культуре соседних этнических групп – разрыв межпоколенческой и межкультурной связи растёт.

В 2026 году Рыбинская библиотека запускает амбициозный проект – трансформацию в «Библиоэтноточку». Это не просто смена вывески, а глубокая перестройка работы: из традиционного пункта выдачи книг учреждение

превратится в этнокультурный ДНК-центр – живой хаб, объединяющий поколения и традиции.

Что такое «Библиоэтноточка»? Название проекта несёт в себе несколько смыслов. Во-первых, точка отсчёта – начало личного путешествия в мир традиций; во-вторых, точка притяжения – место встречи людей, знаний и историй; в-третьих, точка сборки – пространство, где складывается целостная картина из разрозненных элементов наследия; также – точка доступа (по аналогии с Wi-Fi) – открытый доступ к культурному коду; и, наконец, точка на карте – уникальное место, которое нельзя пропустить.

Формула успеха проекта проста и в то же время амбициозна:

Успех = (Подлинность × Технологии) + Сообщество.

Разберём её подробнее.

Подлинность обеспечивается работой с локальным материалом – историей села, округа, ДНР. Важный элемент – партнёрство с библиотеками Тазовского района (Ямало-Ненецкий автономный округ), что позволит обогатить знания о культуре народов России.

Технологии помогают сделать традиции ближе и понятнее современному человеку. В арсенале проекта: подкасты о местных обычаях; фотогалереи предметов из частных коллекций; онлайн-летопись села; книга рекордов села.

Сообщество – ключевой элемент. Проекты реализуются вместе с жителями, а не для них. Библиотекарь при этом превращается из хранителя книг в модератора, продюсера и медиатора, объединяющего людей.

Что ждёт посетителей? В рамках «Библиоэтноточки» запланированы яркие и разнообразные активности: «Карта точек» – большая карта, где каждый посетитель отметит точки семейной истории; «Точка сборки» – еженедельный кружок по созданию предметов в разных техниках (плетение, роспись, шитьё); «Поставь свою точку» – арт-объект (стена или глобус), где каждый оставит свой след; «Точка доступа к…» – цикл встреч с экспертами по культурным темам; «Личный маршрут» – карта-путеводитель по библиотеке с обязательными точками («знакомство», «память», «творчество»); интерактивные праздники народного календаря: «Традиционные посиделки», «Масленичный разгуляй» (фолк-площадка); создание музейной комнаты или мини-музея с предметами быта.

Ближайшие планы включают ремонт и модернизацию помещений – создание комфортного пространства для сотрудничества и творчества. Бренд «Библиоэтноточка» [3] задуман как динамичный и молодёжный: он легко запоминается и открывает простор для творческих идей.

Девиз Рыбинской библиотеки-этноточки отражает суть замысла: «Культура – это не скучно, это модно, это вечно, это – мы». Через обращение к

глубинным пластам народной художественной культуры Библиотека возрождает национальный духовный менталитет сельских жителей и укрепляет единство народов России – шаг за шагом, событие за событием, встреча за встречей – не декларативно, а через повседневную, доступную, эмоционально окрашенную и личностно значимую для каждого жителя села деятельность.

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: официальный сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202512250003 (дата обращения: 15.04.2026).

2. Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2026-2028 гг. Стратегии государственной национальной политики РФ на период до 2036 г.: распоряжение Правительства Российской Федерации: от 2 апреля 2026 г. № 720-р. – Текст: электронный // Гарант. РУ: информационно-правовой портал. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/413930647/ (дата обращения: 15.04.2026).

3. Национальный проект «Семья». – Текст : электронный // Правительство России. – URL: http://government.ru/rugovclassifier/915/about/ (дата обращения: 15.04.2026).

4. Рыбинская сельская библиотека МБУК «Волновахская ЦБС»: офиц. сообщество ВК. – URL: https://t.me/Ribinskayabiblioteka (дата обращения: 15.04.2026). – Текст: электронный.

ОБРЯДЫ

УДК 398.54

МАСЛЕНИЦА КАК КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ, СОХРАНЯЮЩЕЕ ТРАДИЦИОННЫЕ ЦЕННОСТИ В XXI ВЕКЕ

Масленникова Анастасия Андреевна
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность.
Научный руководитель: Казакова Ирина Анатольевна,
преподаватель высшей категории,
Почетный работник сферы образования Российской Федерации
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

В условиях технического прогресса роль культуры и искусства в социальном и гуманитарном развитии современного общества очень актуальна и важна. Сохранение и развитие традиционных духовно-нравственных ценностей занимает важное место в культурной и социальной политике Российской Федерации. Эти ценности рассматриваются как основа национального самосознания, социального единства и устойчивого развития общества.

Одним из ярких примеров таких традиций является празднование Масленицы, праздника, который, несмотря на своё древнее происхождение, по-прежнему находит отклик в сердцах людей. В современных реалиях празднование Масленицы становится масштабным мероприятием по всей территории Российской Федерации, представляя собой синтез традиционных истоков, современных технологий и новых форм празднования. Поэтому масленица для современного общества не только праздник, находящийся на границе зимы и встречи весны, но и целый комплекс обычаев и обрядов, которые несут в себе глубинные смыслы и традиционные ценности народа. Через народную игру, обрядовую еду, костюмированные шествия и фольклорные песни, Масленица служит средством передачи культурных ценностей и укрепления социальных связей.

Масленица как традиционный народный праздник, имеет значительный потенциал для реализации задач, поставленных в ряде нормативно-правовых актов, направленных на укрепление нравственных и культурных ориентиров.

Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 года № 809 утвердил «Основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [4]. Этот документ

систематизирует базовые ценности, формировавшиеся веками, включая приоритет духовного над материальным; семейные ценности и уважение к родителям; историческую память и преемственность поколений; гуманизм, коллективизм и взаимопомощь; традиционные религиозные и культурные устои народов России.

Отдельно подчёркивается роль культуры, искусства, воспитания и просвещения в передаче этих ценностей молодому поколению. В этом контексте народные праздники, такие как Масленица, признаются эффективным инструментом формирования патриотизма и культурной идентичности [4].

Традиционные ценности – набор принципов, убеждений и идеалов, которые признаются и передаются в традиционных обществах на протяжении длительного времени. Обычно основываются на культурных, религиозных или общественных нормах и служат основой для формирования морального кодекса и социального порядка [2, с. 86].

Масленица не только объединяла людей, но и напоминала о цикличности жизни и природы, о важности радости, гостеприимства и прощения. Сохранившись до наших дней, она остаётся важной частью культурного наследия России, поддерживающей связь между прошлым и настоящим.

Одной из ключевых ценностей, проявляющихся в масленичной неделе, является культ семьи и рода. Особое внимание в этот период уделялось сплочённости домочадцев, уважению к старшим и заботе о младших. Масленичные обряды, имеющие коллективный характер, включают совместные катания на санях, хороводы, игры, кулачные бои, общее угощение блинами и обряд сжигания чучела Масленицы, символизирующие единство и сплочённость общины, а также предполагалось участие всей семьи в приготовлении праздничных блюд, организации гуляний, встрече гостей и посещении родных. Это отражает традиционный уклад русской деревенской жизни, где семья воспринималась как основа социокультурной системы.

Важную роль в Масленице играли и гендерные роли, закреплённые в бытовой культуре: женщины отвечали за приготовление блинов и организацию домашнего пространства, мужчины – за физическую сторону празднования, например, постройку масленичных чучел, участие в молодецких забавах: взятие зимнего городка, кулачные бои. Таким образом, через обрядовую практику воспроизводился традиционный патриархальный порядок, формируя у членов семьи устойчивые поведенческие модели.

Особое внимание уделялось ритуалам примирения и налаживания отношений. Так называемое «Прощеное воскресенье» символизировало не только языческое прощание с зимой, христианское очищение перед Великим

постом, но и глубокую культурную установку на восстановление гармонии в межличностных отношениях – как внутри семьи, так и в общине.

В рамках аграрного календаря этот праздник становился не просто вехой в смене сезонов, но и важным механизмом социальной регуляции и укрепления внутрисемейных связей [1, с. 59].

Кроме того, обрядовое составляющее каждого дня масленичной недели имеет воспитательное значение, способствует укреплению родственных и общественных связей, развитию чувства сопричастности к коллективной традиции, формированию нравственных ориентиров через включение человека в общенародную культурную практику. Таким образом, Масленица выступает как инструмент трансляции духовных и моральных ценностей из поколения в поколение, широкий спектр культурных и этических установок, направленных на укрепление внутренней гармонии человека и его единения с обществом. В этом контексте праздник может рассматриваться как форма духовного воспитания, актуальная и в современном социокультурном пространстве [3, с. 10-17].

В современных условиях, когда процессы глобализации и урбанизации нередко приводят к размыванию традиционных культурных основ, сохранение обрядовых форм Масленицы приобретает особую значимость.

В заключении хотелось бы подчеркнуть, что в своей работе мы не ставили цель раскрытия традиций каждого дня масленичной недели, а хотели показать, что праздник служит эффективным инструментом формирования этнокультурной идентичности, воспитания чувства принадлежности к национальной культуре, а также укрепления института семьи как базового элемента общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Волкова, Г. Н. Этнопедагогика: учебное пособие для вузов / Г. Н. Волкова. – М.: Академия, 1999. – 280 с. – Текст: непосредственный.

2. Наумчик, В. Н. Социально-культурная деятельность: учебник / В. Н. Наумчик, М. А. Паздников, О. В. Ступакевич. – М.: Высшая школа, 2021. – 415 с. – Текст: непосредственный.

3. Терещенко, А. В. Обычаи и праздники Руси / А. В. Терещенко. – М.: Вече, 2021. – 320 с. – Текст: непосредственный.

4. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей: Указ Президента РФ от 9 ноября 2022 года №809. – Текст: электронный // Президент России: официальный сайт. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502 (дата обращения: 20.10.2025).

УДК 398.54

ВЕЧЕРКА КАК КОМПОНЕНТ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЧЕРЕЗ МОЛОДЕЖНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Тоцкая София Валерьевна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение.
Научный руководитель: Алешко Елена Иванова,
преподаватель высшей категории,
заслуженный педагог Российской Федерации
заслуженный педагог Сахалинской области
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Молодёжные вечёрки, также известные как посиделки, беседы, поседки, супрядки, – это уникальный социальный и культурный феномен, бытовавший в русской деревне на протяжении столетий. Они представляли собой гораздо больше, чем просто вечерние развлечения. Это был сложноорганизованный институт, который выполнял ключевые функции социализации молодёжи, подготовки к браку, передачи традиций и формирования общественного мнения. В современном мире, переживающем кризис живого общения, обращение к опыту вечёрок становится особенно актуальным для воспитания подрастающего поколения.

Традиция молодежных встреч на вечерках ушла в далёкое прошлое. Сегодня не просто реконструировать этот праздник общения, утеряны знания, основы и порядок проведения. Однако, благодаря усилиям энтузиастов, вечерки существуют в разных регионах нашей страны. Для студентов кафедры «Народное хоровое исполнительство» Сахалинского колледжа искусств, вечерка – инструмент объединения городской молодежи в рамках развития региональной культуры, получения знания и опыта работы с неподготовленной аудиторией к активному творчеству предков.

Что же из себя представляет вечерка? Как ее проводили в старину? Возможна ли полная реконструкция? Давайте разбираться.

Вечёрки – это регулярные собрания незамужней и неженатой молодёжи, которые проводились в осенне-зимний период, как правило, в чьей-либо избе. В отличие от летних «гуляний» или «игрищ», проходивших на улице, вечёрки были камерным, «тихомерным» событием, сочетавшим в себе труд и досуг. Ключевыми социальными функциями таких собраний были: объединение молодых людей, которым предстояло «активно вступить в жизнь»,

формирование чувства общности, усваивание норм поведения и ценностей крестьянского мира.

В нашем случае, мы отыскиваем площадку побольше: концертный зал колледжа, какого-либо центра и т.д. камерности нет, задача иная – вместить всех желающих поучаствовать в развлекательной части посиделок.

Добрачный смотр и выбор пары это была основная, хотя и не всегда озвучиваемая, цель. Вечёрка выполняла роль «брачной площадки», где парни и девушки могли присмотреться друг к другу, проявить свои лучшие качества, а их поведение и достоинства оценивались коллективом.

Девушки занимались рукоделием – пряли, вышивали, вязали, заготавливая таким образом приданое – основу будущего семейного благополучия. Это была не только работа, но и демонстрация трудолюбия, усидчивости и мастерства. Конечно, речь о рукоделии на современных встречах не идет. Но проявить себя в танце, игре, выиграть в состязании, достойно выдержать поражение – тоже демонстрация себя, проявление качеств характера, темперамента.

На вечёрках происходила передача фольклорного наследия из поколения в поколение: песен, частушек, танцев, игр, сказок и бытовых знаний. Сегодня на наши вечерки приходят все, кто интересуется народным творчеством, некоторые из любопытства, некоторые за компанию. Совсем незнакомые нам и друг-другу люди разных возрастов, национальностей, статусов. В старину же участие в вечёрках было строго регламентировано неписаными, но неукоснительно соблюдаемыми правилами.

«Основной контингент – это девушки 14-15 лет («начинающие невеститься») и парни 16-18 лет («начинающие женихаться»). Подростки и дети собирались отдельно, на своих «малых» посиделках, часто в банях или других подсобных помещениях. Замужние и женатые, как правило, не участвовали в молодёжных вечёрках, так как это считалось для них неприличным. Допуск на вечёрку был своеобразным знаком социального одобрения. На неё не допускались девушки, потерявшие девственность или родившие внебрачного ребенка. Такую девушку могли просто выдворить из избы, опасаясь «дурной славы». Молодые люди с плохой репутацией, ленивые или неумёхи. Общественное мнение и коллективный суд были главными регуляторами поведения. Каждый на этих собраниях находил своё место, а все вместе создавали модель взрослого общества» [5].

Порядок проведения был устойчивым и соблюдался в большинстве регионов. Часть компонентов утеряно и невосполнимо. Ход вечерок мог выглядеть так [1]:

1. Работа девушек. Вечер начинался с того, что девушки рассаживались по лавкам и занимались рукоделием, напевая протяжные или лирические песни, частушки.

2. Приход парней. Парни приходили позже, как гости. Их появление меняло атмосферу.

3. Хороводы и «круговины». Это была кульминационная часть вечера – сложный песенно-игровой цикл. Например, в Новгородской традиции «круговина» включала:

- Наборные песни (припевки): для приглашения в круг и выбора пары.
- Песни-«проходки» и поцелуйные игры. Например, «Со вьюном я хожу».
- Игры с сюжетным развитием: «Просо», «Хожу-гуляю вдоль по хороводу».
- «Долгие» проходочные песни: под них пары поочерёдно выходили в круг, кланялись и менялись местами.
- Песни «о расходе» завершали хороводный цикл.

Хороводы были стержнем вечёрочной культуры. Исследователи делят их на три основных типа: орнаментальные (фигурные), линейные и круговые: медленные, с неспешным движением по кругу или сложным рисунком («завивание капустки»). Ритм шага не всегда совпадал с ритмом песни. Плясовые песни также разыгрывались на вечерках: быстрые, с активным притоптыванием, хлопками и дробями. Но некоторые хороводы носили игровой характер: в центре круга разыгрывался сюжет песни, были задействованы персонажи.

4. Танцы и пляски. После хороводов начинались парные и сольные танцы – кадрили, польки, импровизированные пляски под гармонь. С XVIII века на традицию стала влиять городская культура: на вечёрках появились элементы бальных танцев (вальс, полька), а сами собрания в некоторых регионах стали называть «балами». Однако их основная, брачная, направленность сохранялась.

5. Игры. Вечер завершался активными, часто поцелуйными, играми. Игры были направлены на сближение, снятие напряжения и флирт [5].

- «Платочки»: девушка держала платок, несколько парней хватались за него, и тот, чья рука оказывалась сверху, получал право поцеловать её.
- «Ручеёк»: классическая игра на постоянную смену партнёров.
- «Соседушки»: игра на внимание и быстроту реакции, где участники постоянно менялись парами.
- «Веревочка»: сложный фигурный хоровод, требующий ловкости и слаженности.
- «Шуточные свадьбы»: «женили» тех, кто явно симпатией не отличался, что создавало комический эффект и разряжало обстановку.

В современном мире, где молодежь окружает массовая культура, а живое общение вытесняется цифровым, вечёрка приобретает новое звучание как осознанная альтернатива.

Во-первых, вечёрка – это социализация в чистом виде. В атмосфере доброжелательности и радости молодые люди взаимодействуют друг с другом, находят общий язык и разрешают конфликты, не прибегая к гаджетам. Вечёрка учит не бояться осуждения, не стесняться своих чувств и способностей, стимулирует общение вживую. Это особенно важно в эпоху, когда межличностное общение все чаще переносится в онлайн.

Во-вторых, вечёрка – это духовно-нравственное воспитание. Традиционные игры и забавы, хороводы и песни создают атмосферу сплочённости, добра, взаимопонимания и взаимопомощи. Участники посиделок сопереживают, поддерживают друг друга и действуют сообща. Вечёрка возрождает ценности, которые часто уходят на второй план в современном мире.

В-третьих, вечёрка – это культурная идентичность. Она позволяет молодому поколению воспринять родную культуру не как «отжившую и смешную», а как живую, понятную и интересную. Через народные танцы, песни и игры участники встречи приобщаются к истории и традициям своего народа, осознают свою принадлежность к определенной культуре.

В-четвертых, вечёрка – это развитие навыков. Танцы и игры развивают координацию, музыкальный слух, ритм и физическую ловкость, помогают чувствовать свое тело, управлять им и выражать свои эмоции через движение.

Фольклорный ансамбль Сахалинского колледжа искусств «Белые Росы» ежегодно проводит вечёрочные встречи. Хотя вечёрки в первую очередь рассчитаны на молодёжь, мы уверены, что внутри каждого взрослого живёт ребёнок, поэтому в играх с удовольствием участвуют абсолютно все.

Подготовка к мероприятию – это отдельный и очень любимый нами процесс. Мы посвящаем одну из ансамблевых репетиций разучиванию игр и песен для предстоящей вечёрки. Эти занятия особенно дороги нам, ведь они помогают переключиться, позволяют ненадолго забыть о концертной суматохе и подготовке к экзаменам.

Незадолго до начала чувствуется лёгкое волнение, но оно быстро растворяется в беззаботной атмосфере хороводов, танцев и песен. При всей нашей внешней задорности и энергии, внутри мы собраны и внимательно следим за всем происходящим. Наша главная задача – не просто погрузить зрителей в мир традиций, но и помочь им почувствовать себя частью одной большой и дружной семьи, познакомиться друг с другом. Для этого каждый участник ансамбля следит, чтобы у всех гостей была пара для игр, где это необходимо, чтобы каждый хорошо видел движения и не терялся.

Ансамбль «Белые Росы» глубоко убежден в важности сохранения и популяризации народных традиций. Вечёрки – это не просто развлечение, это мост между поколениями, возможность прикоснуться к корням, ощутить связь с предками. Именно поэтому мы так тщательно подходим к выбору репертуара, стараясь представить наиболее яркие и самобытные образцы фольклора.

Особенное внимание уделяется созданию атмосферы. Мы стремимся, чтобы каждый гость почувствовал себя комфортно и непринужденно, чтобы легко мог включиться в общее веселье. Вечёрки, организованные «Белыми Росами», – это всегда яркое и запоминающееся событие. Мы рады видеть, как люди с удовольствием участвуют в играх, танцуют, поют вместе с нами. Особую радость приносит осознание того, что мы вносим свой вклад в сохранение и развитие русской культуры, передаем ее следующим поколениям.

В будущем ансамбль планирует чаще проводить вечёрки, привлекая к участию городскую молодежь. Верим, что любовь к народной культуре объединяет людей и делает мир добрее и светлее.

Молодёжные вечёрки были тонким и эффективным социальным механизмом, который готовил молодёжь к взрослой жизни, обеспечивая преемственность поколений и устойчивость традиционного уклада. Их ценность заключалась в гармоничном соединении труда и отдыха, личного и коллективного, обучения и развлечения. Сегодня возрождение этой традиции в формате этнографических клубов, городских танцевальных вечеров или педагогических практик – это не ностальгия по прошлому, а востребованный ответ на вызовы времени: дефицит живого общения, размывание культурных кодов и необходимость воспитания целостной, духовно развитой личности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Алешко, Е. И. Традиционные гуляния деревенской молодежи. Персональный сайт Елены Алешко / Е. И. Алешко. – URL: www.sakhschool-folk.ru (дата обращения: 12.04.2026). – Текст : электронный.

2. Вечерка как форма организации досуга молодежи: методические материалы на Инфоурок. – URL: https://infourok.ru/statya-vecherka-kak-forma-organizacii-dosuga-molodezhi-4935023.html?ysclid=mh0get2z19799697410 (дата обращения: 12.04.2026). – Текст : электронный.

3. Вечерки: история и традиции русской молодежи. Фолк ГУЛЯКИ. – URL: https://m.vk.com/wall-193638338_6799?ysclid=mh0gdcu0l1917038653 (дата обращения: 12.04.2026). – Текст : электронный.

4. Вечерки: пережиток прошлого или альтернатива современным развлечениям? – URL: https://www.pravda.ru/culture/1621651-vecherki/ (дата обращения: 12.04.2026). – Текст : электронный.

5. Посиделки, вечерки, игрища как повседневная форма молодежных увеселений. – Текст : электронный // Урок.РФ. – URL: https://урок.рф/library/posidelki_vecherki_igrisha_kak_povsednevnaya_forma_mo_123050.html?ysclid=mh0gfapwzc958454051 (дата обращения: 12.04.2026).

ЭТНОГРАФИЯ. ФОЛЬКЛОР

УДК 398 (47)

ЛОКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БЫТОВАНИЯ ФОЛЬКЛОРА СЕЛА КАЗАЧЬЯ ПЕЛЕТЬМА ЛУНИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Витвицкая Олеся Михайловна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Савельева Ирина Викторовна,
преподаватель высшей категории
ГБПОУ «ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
г. Пенза.

В современном мире наблюдается тенденция к утрате интереса к национальным традициям и обычаям.

Интерес к традиционной культуре, включая календарные праздники и обряды, падает, так как молодое поколение всё чаще отдаёт предпочтение современным и более простым способам проведения своего досуга, не уделяя должного внимания традициям, передававшимся из поколения в поколение. В таких условиях исследование подлинных традиций и обрядов, приобретает особую актуальность. Сохранение и популяризация культурного наследия становятся необходимыми для возрождения интереса к культуре русского народа, особенно среди молодёжи.

Особое значение в этом процессе имеет любовь к малой родине. Воспитание интереса к корням родного края через изучение и участие в традиционных обрядах способно укрепить связи между поколениями, способствуя сохранению уникальных культурных элементов.

Проблема: изучение особенностей бытования традиционного фольклора села Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области.

Цель: выявление особенностей традиций и обрядов в народной культуре Пензенской области на примере села Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области.

Объект исследования: бытование традиционного фольклора.

Предмет исследования: изучение календарных обрядов, праздников, и традиций русского народа села Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области.

22 августа 2024 года, состоялась экспедиция в село Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области.

Село Казачья Пелетьма расположено на северо-западе Лунинского района Пензенской области. Образовано в начале 18 века (ориентировочно между 1710 и 1718 годами). Входило в состав Завального стана Пензенского уезда.

Существует несколько легенд об основании села Казачья Пелетьма. Одна легенда относится ко времени Пугачевского бунта, другая – к восстанию Степана Разина.

Первым владельцем села был Пётр Алексеевич Голицын (1660 – 1722).

Что означает слово Пелетьма? При беседе с местными жителями, они дали свои ответы. Один вариант, что название произошло от слов «казак» и «плеть».

Второй вариант, бытующий у жителей села, – Пелетьма (Пелема) – мелководная речка овражного облика. Произошло от: Пеле (морд.)

Особый интерес вызывает традиционный костюм (женский и мужской) жителей села Казачья Пелетьма

Основу женской одежды в Казачьей Пелетьме составлял архаичный комплекс с косоклинным сарафаном, рубахи, плетёного кушака и запона. Поверх рубахи для защиты от грязи надевали «рукава» – короткую темную кофту, доходившую до середины груди. Головными уборами служили покупные платки и полушалки, а многие замужние женщины в начале XX века еще носили повойники.

Мужчины в Казачьей Пелетьме первоначально носили домотканные рубахи (льняные или конопляные). Горловой разрез рубахи мог находиться либо по центру, либо с левой стороны. Мужчины любого возраста ходили в портах, которые закреплялись на поясе при помощи ремня. Повседневной обувью в селе являлись лапти, которые носили с портянками.

Также интересны праздники и обряды села Казачья Пелетьма, приуроченные к календарному циклу.

На Рождество в селе был распространен утренний обход дворов, в котором участвовали только мальчики. Это объяснялось приметой: если первой в дом войдет женщина, то все женщины в семье будут болеть. Дети исполняли церковный тропарь, а в награду получали конфеты, сахар или деньги. Если хозяева скупились, их пугали: «Рождество, Рождество, дайте денег ни за что! Если ни дадити – на Масленцу сгорити! Не дашь пирога – мы корову за рога! Не дашь блинки – мы хозяина в пинки!».

На старый Новый год (13 января) ряженые девушки и парни ходили по дворам с поздравительной песней таýсень. После пения следовала словесная формула для выпрашивания угощения: «Подавайте, не ломайти, не закусывайти!». В награду давали мелкие деньги, конфеты и специальную

выпечку – таýсенки. Вечером жгли костры, сжигая старый год. Разрешалось ритуальное воровство соломы.

В ночь на Крещение на реке вырубали прорубь для купания и святой воды. Утром на дверях и окнах рисовали мелом кресты, чтобы отпугнуть нечистую силу.

На Масленицу катались на лошадях и ледя́нках: «Санки-то не у каждава были – катались на ледянках. Ледянки – эта возьмут старую карзину, каровьим навозам её вымажут, и вадой сверху пальют, замарозят и апять абальют. В воскресенье на улице ставили стол с блинами и чаем, а мужчины устраивали кулачный бой. «Драка у нас была. Этот конец на этот сходились на мосту через реку. Сначала начинали маниньки ребятишки. Потом начинают взрослые парни, а уж к вечеру прям мужики идут. Дрались по правилам: «Если упал человек, то его не трогали ни кулаком, ни ногами, ни чем – лежачего не бьют. Завершали бой миром. В конце сжигали чучело зимы с приговором: «Жгём Зиму – ждём Весну, приди, Весна, с милостью, с великой радостью, со льном высоким, с хлебом обильным!».

На Сороки (22 марта) пекли обрядовое печенье – жаворóнков. Дети залезали с ними на крыши, подкидывали вверх и выкрикивали закличку: «Жаворонки, ноги тонки, прилетите, красну вёсну принесите, нам зима-то надоела, всё хлебушко поела, остались крошки, и то съели кошки! Ребятишкам по лаптишкам, а девчонкам по ступнишкам!».

На Троицу дома украшали ветками березы и клена, пол устилали травой и цветами. Молодежь ходила в лес: «В лес ходили на Троицу с гармонью, с плясками. Проста гуляли, кто па парам разошлись, кто куда. А кто танцуит, пляшет, песни поёт!». Сохранялся обычай обливания водой для вызывания дождя.

Весенние проводные обряды назывались проводы вёсны. Изготавливали чучело «коня» или «козы»: кто-нибудь в голове встаёт, кто-нибудь – в хвосте. Покрывалом их покрывают – вот и конь. Голову коню делали тряпишную. С чучелом ходили по селу и пели «Ой, весна, ой, красна, ты когда прошла?» А ещё такие весенние песни пели: «Ах, не будите меня, молоду», «Сею-вею лён-леночек». Они бытуют в селе и по сей день.

Летние обряды в селе не зафиксированы. 14 ноября справляли кузьми́нку – девичий праздник, с которого начинались посе́дки (молодежные посиделки). Девушки собирались в доме, накрывали стол. Обязательным блюдом была вареная курица, которую часто воровали: на посиделках пели песни, знакомились, обнимались и целовались. «Ой, горенка, горенка», «Тут и мята, рожь не жата». Последний раз традиционные поседки проводились в конце 1950-х годов.

Во время фольклорной экспедиционной поездки в село Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области нами был собран и проанализирован историко-этнографический материал (фото, аудиозаписи встреч с местными жителями). В ходе исследовательской работы были выявлены яркие особенности подлинных русских традиций, которые удивляют своей насыщенностью, глубоким символизмом.

Материалы исследовательской работы могут быть использованы в качестве теоретического пособия, а также применяться в работе детских школ искусств, при изучении краеведения в школах г. Пензы и Пензенской области, в творческой деятельности народных и фольклорных коллективов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Экспедиционные материалы из сел Лунинского района Пензенской области студентов специальности «Народное художественное творчество», вид Этнохудожественное творчество // Архив ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». - Текст: непосредственный.

2. Экспедиционные материалы из села Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области Витвицкой О.М., студентки 4 курса специальности «Народное художественное творчество», вид Этнохудожественное творчество. - Текст: непосредственный.

3. Экспедиционные материалы из сел Лунинского района Пензенской области старшего преподавателя, кандидата искусствоведения Пензенского государственного университета И.А. Матвеевой. - Текст: непосредственный.

УДК 398.54

ОБРЯД ПРОВОДОВ ВЕСНЫ НА ПРИМЕРЕ СЕЛ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
(по результатам этнографической экспедиции)

Гайнуллина Карина Маратовна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Маркина Наталья Васильевна,
преподаватель высшей категории
ГБПОУ «ПЕНЗЕНСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
г. Пенза

Современное общество всё чаще теряет связь с корнями, что приводит к утрате уникальных культурных особенностей. 2026 год объявлен годом единства народов России. Через знакомство с обрядами можно рассказать о культуре, ценностях и традициях народов, проживающих в Пензенской области, передать её следующим поколениям, чтобы они могли осознанно относиться к своей истории и культуре.

Особое значение имеет любовь к малой родине в этом процессе. Воспитание интереса к корням родного края через изучение и участие в традиционных обрядах способно укрепить связи между поколениями, способствуя сохранению уникальных культурных элементов. Данная работа направлена на исследование исчезающих традиций, обрядов, их значения для местной культуры и идентичности.

Целью работы является анализ традиционного обряда проводов весны в селах Лунинского района Пензенской области, изучение культурного наследия региона и сохранение традиций.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Собрать и проанализировать историко-этнографический материал по проводным обрядам в Пензенской области.
2. Изучить обряд проводов весны в селах Казачья Пелетьма и Вьяс Лунинского района Пензенской области.
3. Выявить характерные особенности проведения проводов весны в селах Казачья Пелетьма и Вьяс Лунинского района Пензенской области.
4. Дать сравнительный анализ проведения обряда проводов весны в Вьясском и Пелетьминском субареалах.

Объект работы: традиционные проводные обряды Пензенской области.

Предмет работы: обряд проводов весны в селах Казачья Пелетьма и Вьяс Лунинского района Пензенской области.

Методы исследования:

1) теоретический анализ этнографической литературы по теме исследования;

2) беседы с народными исполнителями, с последующей записью видео, аудио и фото файлами;

3) опрос жителей сел для получения этнографического материала;

4) анализ собранной информации об обряде проводов весны.

Важную роль в современном мире играют фольклорные экспедиции по сбору этнографического материала – это исследования, которые позволяют узнать об уходящих в прошлое праздниках и обрядах, непосредственно от носителей традиционной культуры и зафиксировать услышанное и увиденное.

Цель таких экспедиций – выявление объектов нематериального этнокультурного достояния народов, а также аудио-, фото- и видеофиксация всех жанров традиционной культуры.

В современные фольклорные экспедиции обычно отправляются студенты, работа которых проводится в форме беседы с жителями и старожилами исследуемых сел и деревень, и записей, в ходе которых открываются знания о быте, обрядах, поверьях изучаемых поселений.

9 января 2025 года нами была осуществлена экспедиция в село Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области. Это путешествие стало для нас не только исследовательской работой, но и глубоко личным опытом, поскольку Лунино – родной поселок Карины Гайнуллиной.

Козицына Анна Ивановна (1941 г.р.), Боброва Евдокия Николаевна (1927 г.р.), Курина Наталья Андреевна (1941 г.р.) стали настоящим источником знаний о проводных обрядах и праздниках, например, масленице, когда вся деревня собиралась вместе, чтобы проводить зиму и встретить весну. Это был не просто праздник, а целая серия ритуалов: от выпекания блинов до катания на санях.

Термин «проводные обряды» относительно молодой. Проводы и проводные обряды в календарно-земледельческом цикле – это ритуалы, сопровождающие заключительные эпизоды того или иного обряда, праздничного цикла, календарного периода. Применительно к пензенским этнографическим материалам наиболее объективной представляется трактовка проводных обрядов в качестве способа регламентированной смены сезонов.

Широкое распространение на всей территории Пензенской области получили весенние проводные обряды. В Среднем Присурье они известны под общим названием проводы вёсны.

В народе точную дату, когда справлять праздник, определяли следующим образом: «После Пасхи шесть недель вёсны́ идёт, и на последней неделе провожают вёсну». Во время фольклорной экспедиционной поездки в село Казачья Пелетьма Лунинского района был собран и проанализирован историко-этнографический материал (фото, видео, аудиозаписи встреч с местными жителями). В ходе исследовательской работы были выявлены характерные особенности проведения обряда проводов весны в селе Казачья Пелетьма:

1. Композиционная структура проведения обряда (поэтапная смена обрядовых сцен).
2. Изготовление зооморфоного обрядового чучела (коня).
3. Ряжение участников обрядового действия.
4. Характерный репертуарный пласт (вешние, хороводно-игровые, протяжные песни).
5. Эмоциональное состояние участников обрядового действия, сопровождающиеся шумовыми эффектами.

Также был проведен сравнительный анализ традиций проведения этого обряда в двух субареалах – Вьясском и Пелетьминском. По результатам этого анализа была составлена сравнительная таблица (табл.1).

Таблица 1

Сравнительная характеристика проведения обряда проводов весны в Вьясском и Пелетьминском субареалах

Характерные особенности проведения обряда	Вьясский субареал	Пелетьминский субареал
Ряжение	Нарядно одетые	Старая, рваная, изношенная одежда
Гуляние по улицам	+	+
Вождение гагой - уткой	+	-
Вождение коня	-	+
Наличие шума	-	+ Шум, крики, одновременное исполнение, звучание вёшних песен, частушек и припевок с наигрышами на гармошке
Исполнение протяжных долгих песен	+ «На горе сер дуб», «Подуй, подуй, бурь-погодушка»	+ «Ой, весна»
Центральные роли в обряде	Девушки, женщины	Мужчины
Проводы вёсны за пределы села	+	+

Изучение обряда проводов весны в Пензенской области, на примере сел Лунинского района, позволяет глубже понять культурное наследие Пензенского региона и его уникальность. Традиции, связанные с проводами весны, не только отражают сезонные изменения в природе, но и являются важной частью духовной жизни местных жителей. Они объединяют людей, создают чувство общности и преемственности поколений.

Материалы данной работы могут быть использованы в работе детских школ искусств, в школах Пензенской области при изучении краеведения, в творческой деятельности народных и фольклорных коллективов в качестве практического пособия для изучения обрядов и традиций Пензенской области.

Вывод: собранный, изученный и проанализированный историко-этнографический материал позволил выявить характерные особенности проведения обряда проводов весны в селе Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области, глубже понять культурное наследие региона и его уникальность.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Экспедиционные материалы из сел Лунинского района Пензенской области студентов специальности «Народное художественное творчество», вид Этнохудожественное творчество // Архив ГБПОУ «Пензенский колледж искусств». - Текст: непосредственный.

2. Экспедиционные материалы из села Казачья Пелетьма Лунинского района Пензенской области студентки 3 курса специальности «Народное художественное творчество», вид Этнохудожественное творчество Гайнулиной Карины Маратовны. - Текст: непосредственный.

3. Экспедиционные материалы из сел Лунинского района Пензенской области старшего преподавателя, кандидата искусствоведения Пензенского государственного университета И.А. Матвеевой. - Текст: непосредственный.

УДК 398.8 (47)

ОБРАЗЦОВЫЙ САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ ФОЛЬКЛОРНЫЙ АНСАМБЛЬ «ВЬЮНОЧЕК»: ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ, ШАГ В БУДУЩЕЕ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Гасникова Елизавета Владимировна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,
вид: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна,
преподаватель высшей категории
КОГПОАУ «ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Киров

С 1998 года фольклорный ансамбль «Вьюночек» (рис.1) является не просто коллективом, а живым воплощением преемственности и развития традиционной народной культуры Вятского края. Основанный при Доме культуры деревни Стулово Слободского района, он прошел путь от начинающего коллектива до признанной жемчужины регионального фольклора.

Рис. 1 – Фольклорный ансамбль «Вьюночек»

Сердце и душа «Вьюночка» – это его основатель и бессменный руководитель, заслуженный работник культуры Елена Васильевна Соболева [2]. Под ее чутким и дальновидным руководством коллектив не только бережно хранит богатое наследие прошлых поколений, но и активно вдыхает в него новую жизнь, привнося свежие идеи и направления развития. Елена Васильевна выступает мостом между поколениями, передавая тонкости народной традиции, секреты вокального, танцевального и инструментального мастерства молодым участникам.

Основной миссией ансамбля является не просто сохранение, а активное развитие традиционной народной культуры Вятского края. Участники «Вьюночка», дети и подростки в возрасте от 4 до 15 лет, не просто разучивают народные танцы, игры и обряды, такие как «Вятская Синтетюриха» или «Мимо рощицы». Они погружаются в историю своего края через изучение народных промыслов, ремесел, говоров, пословиц, поговорок, сказок и преданий. Этот системный подход позволяет им глубоко понять корни своей культуры и стать ее достойными продолжателями.

С 2004 года ансамбль носит почетное звание «Образцовый», которое ежегодно подтверждается, свидетельствуя о высочайшем уровне исполнительского мастерства и профессионализма. В 2022 году, переехав в дом культуры «Паруса» города Слободского, «Вьюночек» сумел сохранить свою уникальную идентичность и традиции, демонстрируя устойчивость и непоколебимую верность культурным ценностям. Знаковым событием стало 25-летие коллектива, отмеченное в 2023 году в ДК им. М. Горького города Слободского, что подчеркнуло его значимость для культурной жизни региона.

За годы своего существования «Вьюночек» вырос в один из ведущих детских фольклорных коллективов Кировской области. Его выступления на престижных региональных и всероссийских конкурсах и фестивалях, таких как XIII областной фестиваль-конкурс фольклора «Ладом по-Вяцки» (2024 г.) [1], V международный фестиваль-конкурс народной культуры «Русское Диво» (2024 г.), II межрайонный фестиваль исполнителей частушек «На завалинке» (2024 г.) и международный конкурс-фестиваль «Жар-Птица России» (2023 г.), являются ярким подтверждением его творческого роста и признания.

Фольклорный ансамбль «Вьюночек» активно участвует в культурной жизни города Слободского и области, выступая на различных площадках, организуя мастер-классы и фольклорные праздники. Сотрудничество с учреждениями культуры, образования и науки позволяет не только популяризировать народное искусство, но и привлекать внимание к необходимости сохранения культурного наследия для будущих поколений.

Около 60 ребят, разделенных на младшую, среднюю и старшую группы, находят в ансамбле не только возможность развивать свои творческие способности, но и формировать уверенность в себе, учиться командной работе и проявлять уважение к культурным традициям. Занятия включают в себя изучение плясовых, хороводных, лирических и обрядовых песен, инструментальные наигрыши на гармони, жалейке, а также глубокое исследование вятских народных говоров и преданий.

Фольклорный ансамбль «Вьюночек» – это больше, чем просто коллектив; это большая, дружная семья, где дети вместе празднуют, участвуют в проектах, ездят на гастроли. Здесь они не только получают музыкальное и хореографическое образование, но и воспитываются в духе патриотизма и глубокой любви к родному краю.

Сегодня образцовый самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Вьюночек» продолжает свою бесценную миссию, вдохновляя новое поколение на изучение, понимание и, самое главное, на продолжение славных традиций своей культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. В Кирове прошел фестиваль-конкурс «Ладом по-Вяцки». – Текст: электронный // ГТРК Вятка – новости Кирова и Кировской области : офиц. сайт. – URL: https://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/culture/102440-v-kirove-proshel-festival-konkurs-ladom-po-vjacki.html (дата обращения: 12.04.2026).

2. Муниципальное бюджетное учреждение Дворец Культуры «Паруса» (МБУ ДК «Паруса») – Образцовый фольклорный ансамбль «Вьюночек» : офиц. сайт. – URL: https://www.dkparusa.ru/kollektivy/obraztsovyj-folklornyj-ansambl-vyunochek (дата обращения: 10.04.2026).

УДК 398.8 (47)

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Касько Дмитрий Александрович
студент 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Андреева Марина Михайловна
преподаватель высшей категории
ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Новосибирск

В настоящее время как никогда остро стоит вопрос о бережном сохранении и дальнейшей передачи последующим поколениям народной традиционной культуры.

Одним из способов ее сохранения является собирание, архивное хранение, а затем дальнейшая обработка и изучение фольклорно-этнографических материалов. В ходе полевой (экспедиционной) работы применяется эмпирический метод исследования, представляющий собой фиксацию исторических и этнографических сведений и музыкально-этнографических образцов на аудио-видеоаппаратуру.

Выбор темы данной работы не случаен. Автор – уроженец Тогучинского района Новосибирской области, в школьные годы был активным участником фольклорного ансамбля «Детской музыкальной школы г. Тогучина», а затем продолжил образование на фольклорно-этнографическом отделении НОККиИ. Отсюда и интерес к народной культуре родного края, и желание вернуть напевы малой родины в современную жизнь.

Целью данной работы является обобщение фольклорно-этнографических материалов, зафиксированных на территории Тогучинского района Новосибирской области в разные годы и разными собирателями в процессе экспедиционных исследований, а также описание тогучинских материалов из архива традиционной музыки фольклорно-этнографического отделения (ФЭО) Новосибирского областного колледжа культуры и искусств (НОККиИ).

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие задачи:

1. Проанализировать опубликованные сборники с целью выявления фольклорных образцов, зафиксированных на территории Тогучинского района.

2. Систематизировать тогучинские музыкально-этнографические материалы, хранящиеся в Архиве традиционной музыки фольклорно-этнографического отделения НОККиИ.

Таким образом, объектом данного исследования является народная музыкальная культура, а предметом – народная музыкальная культура Тогучинского района Новосибирской области.

В процессе подготовки данного исследования на первом этапе нами были проанализированы образцы, которые вошли в различные сборники. Их перечень расположен в списке литературы. Второй этап был связан с изучением песенных сборников, выполненных студентами фольклорно-этнографического отделения НОККиИ.

В результате проделанной работы нами были обнаружены 17 опубликованных фольклорных образцов и 96 студенческих нотаций. Таким образом, существует порядка 113 звукозаписей тогучинских песен и заговоров. Они зафиксированы в 14 поселениях Тогучинского района – г. Тогучин (30 ед.), пос. Кучаниха (12 ед.), пос. Шахта (3 ед.), с. Буготак (3 ед.), с. Завьялово (2 ед.), с. Киик (17 ед.), с. Карпысак (1 ед.), с. Коурак (6 ед.), с. Заречное (11 ед.), с. Чемское (8 ед.), с. Юрты (2 ед.), д. Долгово (14 ед.), д. Зверобойка (4 ед.), д. Новоизылинка (23 ед.).

Рассмотрим публикации тогучинских образцов более подробно. Все они были зафиксированы в период с 1967 по 1991 годы во время фольклорных экспедиций Новосибирского государственного педагогического института под руководством видного отечественного фольклориста, кандидата филологических наук, профессора Михаила Никифоровича Мельникова, а также участниками фольклорного ансамбля «КрАсота» под руководством Оксаны Ильинишны Выхристюк (пос. Зверобойка, 1991 г.)

В издании «Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока» помещены 4 заговора (хозяйственно-охранительный от змеи и лечебные от ячменя, грудницы и рожи), записанные в селах Буготак и Завьялово, а также 4 календарно-обрядовых песни: овсеневая, купальская, семицко-троицкая песня, костромская, записанные в с. Коурак, Зверобойка и Завьялово [1].

Семейно-обрядовый фольклор представлен 4 образцами свадебных песен, исполняемых на рукобитье и величальных. Они зафиксирована в с. Коурак и Юрты в 1982 г. и помещены в издании «Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока» [2].

Также представлены в сборниках 5 песен, связанных с движением. Это хороводные, хороводно-игровые и проходочные песни. Они были

зафиксированы в с. Карпысак, с. Коурак и Киик в 70-е годы прошлого столетия [3].

Второй этап был связан с изучением песенных сборников, выполненных студентами фольклорно-этнографического отделения НОККиИ на экспедиционных материалах. Остановимся более подробно на них.

Коллекция песен, зафиксированная в с. Киик 20.07.1995 г. студенткой ФЭО Анной Сергеевной Кусовой от украинских переселенцев Т.Я. Поздняковой 1924 г.р., Е.И. Поддубской, 1926 г.р., М.П. Посекиной, 1928 г.р., достаточно разнообразна по жанровой характеристике. Особый интерес вызывают записи 6 свадебных песен – корильных, величальных, а также свадебной песни «Как на горочке светелочка стоит», исполняемую во время обряда «Браньё». Кроме этого, были записаны баллады «В саду, садочке» с сюжетом о двух голубях и «Ехали казаки» (2 ед.), лирические песни позднего формирования (6 ед.), образцы украинской традиционных лирических песен (2 ед.).

Коллекция песен д. Новоизылинка была собрана в 1996-1997 годах студентом заочной формы обучения ФЭО Николаем Семеновичем Стоякиным от своей матери Розы Архиповны Стоякиной, 1930 г.р., уроженки с. Новоизылинка. Мать исполнительницы (т.е. бабушка собирателя) – Стоякина (Куделя) Марфа Терентьевна, 1895-1985 гг., приехала вместе с родителями из Черниговской губернии в 1905 г.

Коллекция насчитывает 23 звукозаписи. В жанровом отношении больше всего представлены лирические песни позднего формирования (15 ед.), среди них встречаются любовные, солдатские, тюремные песни, а также песни литературного происхождения – «Отец мой был природный пахарь» на текст Д.В. Веневитова.

Украинские традиционные лирические песни (6 ед.) дают представление о черниговском семейном наследии исполнительницы. В коллекцию также вошли календарно-обрядовая песня «Как на этой, ой, да на долинке», исполнявшаяся на Троицу и баллада с сюжетом «Дочка-пташка».

Песни деревни Зверобойка представлены двумя нотировками, выполненными студенткой ФЭО Анастасией Сугатовой. Это «Куковала зязюлечка» – украинская традиционная лирическая песня и «Во поле ветер воет» – лирическая песня позднего формирования. Песенные образцы были записаны в 1997 г. Выхристюк Оксаной Ильиничной от двух местных исполнительниц Молчановой (Монетовой) Варвары Лаврентьевны, 1919 г.р. и Молчановой Нины Николаевны, 1925 г.р. Нотирование велось с электронного носителя – диска, записанного на студии «SB Recording Studio» (г. Новосибирск, 2004).

Коллекция пос. Шахта состоит из трех зимних обходных поздравительных песен: «Коляд, коляд», «А в поли-поли», «На Рожисто по вечерью». Они

записаны музыкально-этнографической экспедицией в составе студентки отделения В.П. Оше, Л.В. Барбутько и Н.Г. Казаковой 7 июля 1998 г. от украинской переселенки Шайды Анны Васильевны, 1925 г.р.

Коллекция песен г. Тогучина записана в 2002 г. студенткой дневного отделения ФЭО Еленой Васильевной Дударевой от своей бабушки Марии Егоровны Дударевой (Лабузиной), 1933 г.р. Она родилась в деревне Правый Курундус Тогучинского района Новосибирской области, родители переселились из Белоруссии, деревни Климовичи Могилевского области. Вторая исполнительница – Анна Федоровна Чебукина, 1923 г.р., родилась в п. Красный Яр Тогучинского района Новосибирской области. Коллекция состоит из лирических песен позднего формирования (4 ед.) и частушек (26 ед.). Помимо песенных записей, было зафиксировано описание празднования Никольщины, которая приходится на 6 / 19 декабря.

Коллекция песен с. Заречное записана студенткой заочного отделения ФЭО Татьяной Викторовной Железняковой в 2006 г. от пяти исполнителей 1929, 1931, 1932, 1934, 1936 г.р. Коллекция представлена лирическими песнями позднего формирования (9 ед.), в том числе и жестокими романсами. Среди них особо выделяется рекрутская песня «Последний нонешний денечек», которая в Заречном записана не с начала, а со строфы «Калёски к дому подкатились». Также удалось зафиксировать достаточно полный вариант известной песни Гражданской войны «Как родная меня мать провожала» на стихи Д. Бедного. Поскольку в с. Заречное проживают не только потомки русских переселенцев, но и украинских, то среди записанных песен имеются два образца украинских традиционных лирических песен – «Посияла ягирочки» и «Закукала кукушечка».

Коллекция песен села Чемское записана студентами ФЭО Апакиной Еленой Викторовной в 2007 г. (5 ед.) и Апакиной Софьей Евгеньевной в 2021 г. (3 ед.), и представлена в основном русскими поздними лирическими песнями, но имеется также две украинские песни – традиционная лирическая «Там Василько сино косит» и шуточная «Три города обробыла».

Коллекция песен с. Кучаниха записана студенткой заочного отделения ФЭО Ерёминой Татьяной Жоржевной в 2010 г. включает в себя балладу «У родимой мамоньки» с сюжетом «Дочка-пташка», образцы поздней лирики (5 ед.) и наигрыши на гармони (6 ед.).

Коллекция песен с. Долгово записана студентом заочного отделения Сумским Александром Николаевичем в 2017 г. Коллекция включает в себя 14 песен, среди них обрядовые песни – троицкая «Как на этой, на долинке», рекрутская «Ой, да ты калинушка», свадебная «Не рожалочка (?), Валечка», баллада «Ой, поля, ой поля», украинские традиционные лирические песни и русские лирические песни позднего формирования. Обращают на себя внимание

две лирические песни – «Цвела, цвела черемуха», которая в местной традиции исполняется на напев песни «Проснулася станица», и «Луна – красавица ночная» – разбойничья из села Асановка (как пояснили исполнительницы), поется на напев «В воскресенье мать-старушка».

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что зафиксированные фольклорные материалы малочисленны и не могут дать полного представления о бытующих на территории Тогучинского района фольклорных традициях. Следовательно, в дальнейшем следует продолжить не только полевые исследования, но и изучению, по возможности, материалов из личных архивов собирателей г. Новосибирска и других регионов нашей страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Русский календарно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока: Песни. Заговоры. – Новосибирск: Наука. Сибирское предприятие РАН, 1997. – 605 с. – (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 13). - Текст: непосредственный.

2. Русский семейно-обрядовый фольклор Сибири и Дальнего Востока. Свадебная поэзия. Похоронная причеть / сост. : Р.П. Потанина, Н.В. Леонова, Л.Е. Фетисова. - Новосибирск: Наука, 2002. – 551 с. (Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока; Т. 22).

3. Хороводные и игровые песни Сибири / отв. ред. А.И. Федоров ; [сост. Ф.Ф. Болонев, М.Н. Мельников]; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии. – Новосибирск : Наука, 1985. - 239, [7] с. : ноты.

УДК 398 (47)

ВОЗРОЖДЕНИЕ ГУСЕЛЬНОЙ ТРАДИЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Кравчук Ксения Павловна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Андреева Марина Михайловна
преподаватель высшей категории
ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Новосибирск

Гусельное искусство, его становление и развитие представляет собой важное направление в национальной музыкальной культуре. Определённо указать время возникновения гуслей у восточных славян едва ли возможно, но первое упоминание датируется 583 годом.

Традиционный русский народный музыкальный инструмент гусли – вид струнного щипкового инструмента, в своей основной форме имеющего плоский продолговатый долблёный корпус-резонатор («гусельная доска»), на который с помощью колков и струнодержателя натянуты струны. Гусли изготавливаются из древесины (преимущественно – хвойной). Традиционная настройка гуслей осуществляется по ступеням миксолидийского лада народной музыки (мажор с пониженной VII ступенью), расположенных по порядку от низких звуков к высоким. При игре наигрышей (аккордами) первая струна может быть настроена в кварту (2,5 тона) и выступать бурдоном.

Инструмент имел распространение преимущественно в Псковской и Новгородской областях, а также близлежащих территориях. В зависимости от региона бытования можно выделить особенности строения гуслей. В Новгородской традиции у инструмента, как правило, было 6-7 струн, деревянные колки и струнодержатель, корпус преимущественно из ольхи. Псковские гусли имели 9-10 струн, металлические колки с лицевой стороны инструмента. Древние инструменты могли иметь жильные (кишечные) струны.

В настоящее время выделяют несколько разновидностей гуслей:

- Крыловидные гусли. Корпус у инструмента по форме напоминал крыло, отсюда и название. Основное отличие – количество струн (от 4 (5) – на археологических экземплярах, до 9 (12-15) – на музейных и современных гуслях). При игре инструмент ставят на колени ребром, слегка наклонив к

корпусу. Приемом игры служит бряцание – исполнитель извлекает звук, проводя по струнам пальцем (пальцами) правой руки.

- Лировидные гусли (с игровым окном). Немного похожи на крыловидные гусли, но с проёмом в верхней части – игровым окном между колковым рядом и деревянным корпусом. Во время игры в игровое окно помещалась левая рука музыканта, и пальцами глушились или подщипывались струны. Правой рукой музыкант ударял по струнам (бряцал) ближе к струнодержателю.

- Шлемовидные гусли. Имеют от 10 до 36 струн, в среднем 20-25. Правая рука выщипывает мелодию на верхних струнах, а левая – аккорды, обычно в квинту или кварту на нижних. Корпус данного типа гуслей имеет форму шлема.

В академической музыке используются в оркестрах звончатые (академические) и клавишные (стационарные) гусли.

На сегодняшний момент в России гусли вновь обретают свою популярность. Их звучание можно услышать в различных жанрах музыки, от народной до классической и электронной, что свидетельствует об их универсальности, а также способности адаптироваться к разным современным музыкальным тенденциям.

Несмотря на это, в наше время таких мастеров, мастерских и мануфактур, которые продолжают возрождать традиции и воплощают свое мастерство в современной музыке, очень мало. Перечислим некоторые из них.

«Мир гуслей» (с. Пушкино Калининского района Тверской области) – крупнейшая в мире мануфактура по производству гуслей, основана в 2012 г. бывшим автомехаником из Санкт-Петербурга Сергеем Горчаковым. Первые гусли он изготовил в 2010 г. самостоятельно. В дальнейшем основал предприятие. Мануфактура производит более 50 моделей гуслей: инструменты как для профессионалов, так и для тех, кто только начинает свой путь в мир музыки. Производительность мануфактуры около 200-250 инструментов в месяц. Кроме изготовления инструментов, у них имеются и мастер-классы с обучающими видео для людей с разной подготовкой. В 2023 году открылся центр «Гусли» в г. Москве, который обучает не только игре на инструменте, но и другим народным ремеслам, проводит уроки по вокалу, устраивает концерты, лекции и встречи, тем самым, сохраняя и популяризируя традиции.

«Мастерская гусельного искусства» (МаГИ) (г. Москва). Главный мастер – Дмитрий Парамонов. Это межрегиональное творческое содружество мастеров-гусельников, педагогов и исполнителей аутентичной гусельной традиции. Основана в 2004 году с целью объединения усилий в популяризации древнерусского музыкального инструмента.

На сегодняшний день приоритетным направлением является изучение гусельной традиции на территориях Центрального региона, Юга России, Урала

и Сибири. Параллельно с научно-исследовательской работой их силы направлены на популяризацию гуслей в современной бытовой и профессиональной исполнительской практике. Многие материалы взяты из экспедиций и собраны лично Д. Парамоновым, в том числе и техника изготовления инструмента.

При мастерской есть «Школа гусельной игры», где присутствует программа обучения игры разных жанров и регионов, а также на разных видах традиционных гуслей: крыловидных, шлемовидных и лировидных.

«Гусельный двор» (г. Новосибирск) – мастерская по изготовлению этнических и исторических музыкальных инструментов, основанная Сергеем Адаменко в 2015 г. Он изготавливает гусли, гудки, колёсные лиры, калюки, кугиклы, балалайки, шумовые инструменты. Мастер пробует разные формы изготовления традиционных русских инструментов, но двор у него именно «гусельный», со слов самого Сергея – «ведь с них все начиналось».

Мастерская «Гусли Сибири» (г. Томск). Изготовлением занимаются Борис Головин, столяр с многолетним стажем, мастер по изготовлению гуслей, и Алексей Белоусов – мастер и музыкант-гусляр. Помимо этого, мастера участвуют в концертах, мастер-классах и также обучают игре на гуслях.

Современная музыкальная практика неразрывно связана с именами известных музыкантов-гусляров, популяризаторов этого уникального инструмента. Назовем некоторых из них.

Дмитрий Парамонов (г. Москва) – собиратель и главный мастер по изготовлению гуслей, исполнитель фольклорной инструментальной музыки на различных инструментах. Постоянный участник экспедиций в отдалённые деревни, собирает наигрыши, изучает приёмы игры. Полученными знаниями он делится со своими учениками. Сам исполняет на гуслях старинную русскую музыку и является участником различных коллективов Rus Trad Ens, «Соборяне» и других. Преподает народные инструменты в Московском государственном институте культуры.

Соловьев Александр Владимирович (г. Кемерово), заслуженный артист РФ, профессор кафедры музыкально-инструментального исполнительства Кемеровского Государственного института культуры, который почти 40 лет занимается возрождением интереса к русским национальным инструментам. Он выпустил несколько сборников по игре на гуслях для детей и взрослых. Кроме того, А.В. Соловьёв – автор произведений и обработок известных народных песен для данного инструмента. Сейчас он выходит на сцену Кемеровской филармонии с различными инструментами, в том числе и с гуслями [3].

Екатерина Бурдаева (г. Москва) – артист, этномузыкант, педагог, композитор, гуслеблогер, автор музыкального шоу «Инструмент Эпохи».

Выпускница РАМ им. Гнесиных. Обладатель международной премии Russian World Music Awarlds. Занимается продвижением гуслей в соцсетях (ВКонтакте), обучает взрослых и детей инструментальному исполнительству, а также вокалу. Исполняет фольклор, современные жанры и авторские песни. Екатерина сотрудничает с крупнейшей мануфактурой по производству гуслей – «Мир гуслей» и ведет онлайн-уроки в России и за рубежом.

Таким образом, сегодня гусли не только сохраняют статус символа этнической идентичности, но и переживают период возрождения. Благодаря усилиям фольклористов, мастеров, преподавателей и блогеров, они звучат как на международных этнофестивалях, так и в музыке современных композиторов. Это свидетельствует об их универсальности и актуальности в настоящее время.

Однако, сохранение гуслей требует продолжения работы: поддержки мастеров, популяризации среди молодежи и интеграции в культурные инициативы. Только так этот уникальный русский инструмент сможет оставаться живым наследием, передавая будущим поколениям мудрость и красоту народной музыки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Волков, Д. В. Ранние традиции игры на гуслях и современный статус инструмента / Волков Д. В. – Текст: электронный // Человек и культура. – 2019. – №5. – С.11-26. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rannie-traditsii-igry-na-guslyah-i-sovremennyy-status-instrumenta (дата обращения: 23.04.2026).

2. Мехнецов, А. М. Русские гусли и гусельная игра. Исследование и материалы. Часть 1 / А. М. Мехнецов ; Российский Фольклорно-этнографический центр; ред.-сост. Г. В. Лобкова. – Санкт-Петербург, 2006. – 88 с.: ил.

3. Соловьёв, А. В. Гусельки волшебные : методические рекомендации : для ансамблей народных инструментов разных составов : для обучения игре на гуслях дошкольников и младших школьников / А. В. Соловьев ; А. С. Синельникова ; Департамент образования и науки Кемеровской области, Кузбасский региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников образования. – Кемерово : КРИПКиПРО, 2019. – 67 с. : цв. ил. ; 29 см.

УДК 398.8 (47)

ИЗУЧЕНИЕ АРХИВА ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ ФОЛЬКЛОРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ НОВОСИБИРСКОГО ОБЛАСТНОГО КОЛЛЕДЖА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ КАК ПУТЬ СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Панькина Ольга Алексеевна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Андреева Марина Михайловна
преподаватель высшей категории
ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Новосибирск

В настоящее время как никогда остро стоит вопрос о бережном сохранении и дальнейшей передачи последующим поколениям традиционной культуры. Одним из способов сохранения, выработанных в фольклористике, является собирание, архивное хранение, а затем дальнейшая обработка и изучение фольклорно-этнографических материалов.

Подобная работа выполняется студентами нашего отделения на занятиях по дисциплине «Работа с экспедиционными материалами и анализ произведений», которая формирует навыки, необходимые для будущей профессиональной деятельности руководителей фольклорных коллективов аутентичной ориентации, в том числе собирание народных песен. Все собранные во время полевой практики материалы хранятся в Архиве нашего отделения. Перейдем к описанию архивных коллекций.

Материалы Архива сгруппированы по фондам, и их система закреплена в описях. Выделены следующие фонды:

1. Фонд аудиокассет экспедиционных материалов студентов очного отделения. Шифр: О/О.
2. Фонд копий аудиокассет экспедиционных материалов студентов заочного отделения. Шифр: З/О.
3. Фонд копий аудиокассет экспедиционных материалов преподавателей ФЭО. Шифр: Э/.
4. Фонд песенных сборников студентов. Шифр: № /19...

5. Фонд копий фольклорно-этнографических материалов из других Архивов и частных коллекций (материалы Омского госпедуниверситета, Магнитогорского госуниверситета т.д.). Шифр: К/арх.

В настоящее время в Архиве хранится свыше 2,5 тыс. фольклорно-этнографических образцов, большая часть которых записана в тридцати районах нашей области.

Более подробно остановимся на географической и жанровой характеристике фольклорных образцов из песенных сборников Архива, выполненных студентами на занятиях «Работа с экспедиционными материалами и анализ произведений».

На сегодняшний день в Фонде хранится 159 песенных сборников, в которых содержится 2326 нотировок. Часть из них (13%) были зафиксированы за пределами Новосибирской области. Так, наиболее часто встречаются образцы песен, записанные в Омской области (54 ед.) и в Алтайском крае (49 ед.). Более скромно представлены песенные традиции Восточно-Казахстанской области (41 ед.), Красноярского края (34 ед.), Нижегородской (24 ед.), Курганской и Читинской областей (21 ед.), Республики Башкортостан (19 ед.), Кемеровской (14 ед.) и Томской (11 ед.) областей, единичные образцы собраны в других областях Сибири.

Песенные образцы Новосибирской области (87% нотировок) зафиксированы в 30 районах. Представим результаты анализа по географическому признаку расшифрованных фольклорных образцов Фонда песенных сборников в таблице 1.

Таблица 1

Расшифрованные фольклорные образцы из Архива ФЭО НОККиИ

Название районов Новосибирской области	**Количество расшифрованных фольклорных образцов (ед.)**	**%**
Чановский	315	13,54
Сузунский	144	6,19
Новосибирский	124	5,33
Северный	119	5,11
Мошковский	110	4,72
Баганский	98	4,21
Купинский	92	3,95
Тогучинский	89	3,82
Маслянинский	80	3,43
. Куйбышевский	77	3,31
. Искитимский	76	3,26
. Болотнинский	70	3,00
. Ордынский	67	2,88
. Черепановский	66	2,83
. Чистоозерный	60	2,57

. Чулымский	56	2,40
. Убинский	52	2,23
. Доволенский	48	2,06
. Каргатский	47	2,02
. Кыштовский	39	1,67
. Венгеровский	38	1,63
. Краснозерский	32	1,37
. Колыванский	29	1,24
. Карасукский	25	1,07
. Здвинский	19	0,81
. Кочковский	17	0,73
. Барабинский	10	0,42
. Коченевский	7	0,30
. Татарский	5	0,21
. Усть-Таркский	5	0,21
Всего по НСО:	2016	87,0
Расшифрованные фольклор. образцы других регионов:	310	13,0
Всего расшифрованных песен:	2326	100

В жанровом отношении большинство фольклорных образцов, размещенных в сборниках Архива, представляют собой нотировки песен, и только в некоторых из них присутствуют образцы фольклорной прозы – это заговоры, быличка, бывальщины, притча, молитва и устные рассказы.

Среди нотировок встречаются русские и украинские народные песни. В количественном соотношении русских песен гораздо больше – 2002 образцов, что составляет примерно 86% нотированных песен. Украинские песни, а их 324 образца, дают представление о традиционных лирических песнях, бытующих у переселенцев Сибири. При этом практически отсутствуют нотировки белорусских песен (рис.1).

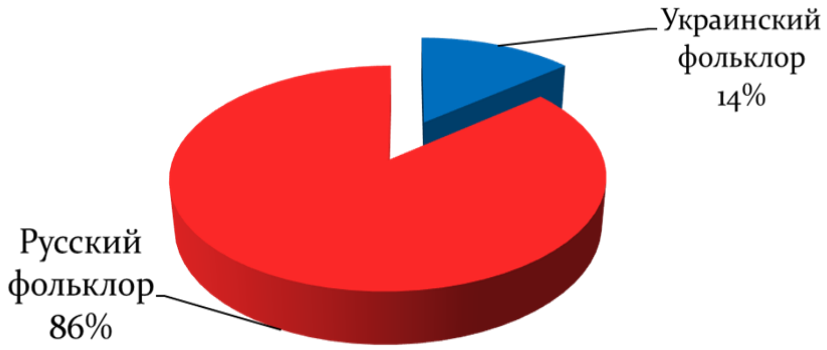

Рис. 1 – Национальный состав Фонда песенных сборников студентов ФЭО НОККиИ

Русские песни дают представление практически обо всех жанровых сферах традиционной музыкальной культуры. Так, обрядовый фольклор представлен календарными, а также колыбельными и свадебными песнями.

Причем, в количественном отношении больше всего зафиксировано свадебных песен – 300 образцов.

Эпическая традиция Новосибирской области представлена четырьмя жанрами – это баллады, духовные стихи и по одному образцу исторической песни («Ревела буря, дождь шумел» на стихи К. Рылеева) и скоморошины, приуроченной к Святкам. В количественном отношении баллады встречаются более часто, их расшифровано 132 образца.

Песни, связанные с движением, представлены традиционными для Сибири вечерочными, хороводными и плясовыми песнями. Их общее количество – 250 единиц – подтверждает популярность этого жанра среди сибирских переселенцев.

Лирическая сфера представлена как традиционной лирикой, так и песнями позднего формирования, а также частушками. Традиционные лирические песни включают в себя разные по тематике образцы. Это солдатские, тюремные, шуточные, застольные, семейные и любовные песни. Причем, в количественном отношении семейная и любовная лирика составляет большую часть расшифрованных образцов. Песни позднего формирования представлены частушками и песнями, созданными уже в XX веке. В количественном отношении эта весьма представительная группа, она включает в себя около 900 образцов лирических песен разных стилевых пластов и 412 частушек.

Представим результаты анализа жанрового состава Фонда песенных сборников студентов ФЭО в виде диаграммы (рис. 2).

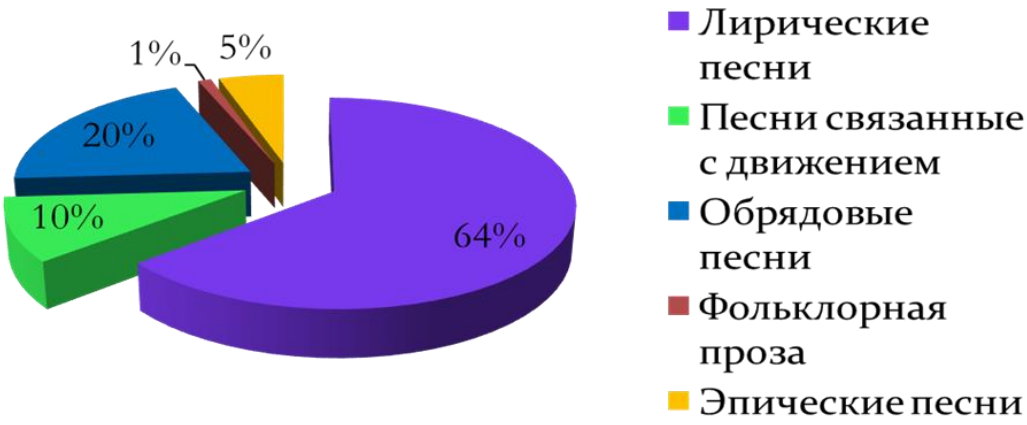

Рис. 2 – Жанровый состав Фонда песенных сборников студентов ФЭО НОККиИ

Как видно из диаграммы, большая часть (64%) всех нотировок представлена лирическими песнями и частушками, записанными от русских и украинских переселенцев. Вторая группа (20%) дает представление об обрядовых песнях, сопровождающих ритуалы календарного и семейно-бытового циклов. Более скромное место занимают песни, связанные с движением – 10% и эпические песни – 5%. Совсем редко встречаются образцы фольклорной прозы – менее 1%.

Нотированные материалы Архива ФЭО НОККиИ активно используются в образовательной деятельности студентов отделения в качестве иллюстративного материала на лекционных занятиях, а также становятся основой репертуара творческих коллективов отделения «Сибирочка» и «Новоград».

Кроме этого, нотировки народных песен, выполненные студентами, активно издаются. Они стали основой серий, подготовленных к печати преподавателями отделения – это «Народные праздники в сценариях», «Фольклорная карта Новосибирской области» и сборник «Лирические рекрутские и солдатские песни сибирских переселенцев».

Таким образом, активная собирательская деятельность студентов и преподавателей фольклорно-этнографического отделения Новосибирского областного колледжа культуры и искусств, их дальнейшая работа по нотированию, изучению и подготовке к публикации материалов Архива вносит посильный вклад в сохранение и популяризацию традиционной культуры восточнославянских переселенцев Сибири.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Фонд песенных сборников студентов ФЭО НОККиИ // Архив ГАПОУ НСО «НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ». – Текст: непосредственный.

УДК 398 (47)

ТАЛАНТЫ ЗЕМЛИ ВЯТСКОЙ

Сайдакова Карина Олеговна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна,
преподаватель высшей категории
КОГПОАУ «ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Киров

2024 год ознаменовался 650-летним юбилеем со дня основания города Кирова. Юбилейные торжества начались уже весной. Праздничные мероприятия проходили с участием творческих коллективов из разных регионов (Казани, Ижевска, Перми, Коми и др.) Весь сезон на одной из центральных улиц (улице Спасской) проходила большая ярмарка, мастер-классы, выставки, интерактивные программы, флешмобы. В концертных программах межрегионального фестиваля «Город добрых соседей» было задействовано 12 городских площадок. И визитной карточкой всех концертных мероприятий стал Кировский фольклорный ансамбль «Слобода».

Уже в июне в Вятской филармонии имени П.И. Чайковского прошло невероятно масштабное событие, в котором фольклорный ансамбль «Слобода» принял участие – концерт празднования 650-летия города Кирова, а в сентябре при участии ансамбля состоялось торжественное открытие «Ворот Русского Севера».

Год в преддверии 650-летнего юбилея для ансамбля выдался творчески насыщенным и очень удачным. Так, 5 декабря 2023 года ансамблю «Слобода» в рамках Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ (г. Москва) было доверено сыграть свадьбу молодой кировской пары. Здесь звучали традиционные свадебные песни Кировской области, программа была наполнена драматическими, лирическими песнями, веселыми и шуточными моментами [2].

С 6 по 8 сентября 2024 года в городе Челябинск прошел Всероссийский конкурс фольклорных ансамблей «Традиции». На нем были продемонстрированы обряды, бытующие в Башкортостане и Бурятии, Алтайском, Пермском краях, Тюменской, Кировской, Кемеровской, Свердловской, Ленинградской, Калужской, Челябинской областях. Наш регион представил заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Слобода», руководителями которого на протяжении многих лет

являются заслуженный работник культуры Российской Федерации Владимир Холманских и лауреат премии Министерства культуры Российской Федерации «Душа России», заслуженный работник культуры Российской Федерации Ирина Холманских. По результатам конкурса фольклорный ансамбль «Слобода» стал лауреатом II степени [2]. В очередной раз коллектив продемонстрировал своё профессиональное мастерство и приверженность к русским традициям, тем самым прославив Кировскую область.

Уникальна и интересна история создания фольклорного ансамбля (фото 1).

Фото 1 – Фольклорный ансамбль «Слобода»

Начиналось всё в апреле 1991 года. На базе областного Дома народного творчества, который являлся основным методическим центром по работе с фольклорными коллективами и был организован ансамбль «Слобода», руководителями которого стали Владимир и Ирина Холманских.

Владимир Юрьевич Холманских свою трудовую деятельность начал в 1983 году после окончания Кировского училища искусств по классу баяна. Проработав три года в Детской музыкальной школе, он поступил в Ленинградский институт культуры им. Н.К. Крупской и в 1990 году успешно его окончил по специальности «руководитель народного самодеятельного хорового коллектива». И уже с 1991 года в нашей области и за её пределами его хорошо знают как руководителя фольклорного ансамбля «Слобода», замечательного баяниста-концертмейстера.

Ирина Анатольевна Холманских в 1983 году окончила среднюю общеобразовательную школу в поселке Пиндуши Медвежьегорского района Карельской ССР. В 1989 году окончила факультет «Культурно-просветительская работа» Ленинградского ордена Дружбы народов института культуры имени Н.К. Крупской по специальности «руководитель самодеятельного народного хора». С 1989 года работала руководителем «народного самодеятельного» хора «Сивериха» при Доме культуры железнодорожников города Кирова. Коллектив постоянно участвовал в концертных программах дворца культуры, организовывал вечера отдыха и театрализованные представления. В 1991 году Ирина Анатольевна была принята на работу в качестве хормейстера в Дом культуры п. Костино, где организовала детский фольклорный ансамбль «Красногорочка» [3]. И сразу завоевала авторитет, уважение среди детей и их родителей, а среди коллег зарекомендовала себя, как ищущий, творческий и грамотный специалист. Дети в коллективе и сейчас не только поют народные песни, но и знакомятся с историей нашего края, крестьянского быта, календарными обрядами, что важно для воспитательного и познавательного процесса. А праздники, которые организуются под руководством Ирины Холманских, пробуждают интерес к народному творчеству, воспитывают в детях уважение к старшему поколению. За большую творческую деятельность и хороший исполнительский уровень коллективу «Красногорочка» в 1995 году было присвоено звание «образцовый».

Одновременно в 1991 году Ирина Анатольевна стала хормейстером фольклорного ансамбля «Слобода» при лаборатории фольклора Областного Дома народного творчества. С тех пор она ежегодно выезжает в районы области, где занимается сбором и обработкой фольклорного материала. Так «родились» сборники народных песен, альбомы CD с записями обрядов, новые концертные номера, спектакли на основе аутентичных обычаев. В 1995 году в Кировском областном Доме народного творчества на основе экспедиционных записей, сделанных ансамблем «Слобода», вышел сборник «Вятский родник», в который вошли народные песни разных районов Кировской области. Позже были выпущены:

- шесть сборников песен «Река Вятка»;
- CD-диски с материалами, собранными в экспедициях (Свадебные песни Вятского края и др.);
- первый сольный альбом «Вдоль по улице», в который вошли народные песни Кировской области в исполнении участников ансамбля.

Коллектив объединяет людей, имеющих разные профессии, но влюбленных в красоту русской песни, знающих и понимающих русские народные традиции. На сегодняшний день в составе ансамбля 15 человек в

возрасте от 20 до 60 лет, среди них ветераны культуры, люди рабочих профессий, студенты.

В репертуар коллектива «Слобода» входят собранные в экспедициях Вятские народные песни, а также авторские и стилизованные песни. За эти годы многие участники ансамбля прошли хорошую вокальную школу и стали руководителями детских фольклорных коллективов. «Мы прививаем любовь к народным песням и танцам с детства. У нас свой зритель – особенный. Он точно знает, что вся эстрада когда-то зародилась от народных песен, и всегда будет помнить о своих корнях» – так говорят сами участники ансамбля.

За 35 лет своей творческой деятельности, ансамбль многократно становился лауреатом всероссийских, международных конкурсов и участвовал в различных межрегиональных российских фестивалях фольклора. Попробовать свои силы впервые представилась возможность на Дне города Кирова ещё в 1991 году, а затем последовало приглашение на Международный фестиваль фольклора «Жемчужина Севера», проходящего в г. Архангельск. В 1994 году фольклорный ансамбль «Слобода» под руководством Владимира и Ирины Холманских получил диплом лауреата на II Всероссийском телерадиоконкурсе исполнителей народной песни «Голоса России» в г. Смоленске. Коллектив стал лауреатами всероссийских и межрегиональных конкурсов исполнителей народной песни «Юрган-95» (г. Сыктывкар), «Традиции» (г. Великий Новгород, 2000 г.). В 2016 году в Москве фольклорный ансамбль «Слобода» получил диплом лауреата на XI Всероссийском смотре информационной деятельности домов народного творчества. Награда была вручена за создание методического обучающего видеопособия «Вятка. Традиционный бытовой танец. Парные танцы и кадрили в исполнении народного фольклорного ансамбля «Слобода». В 2019 году ансамбль «Слобода» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов, проходившем в рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура», и получил Грант в размере 2 млн. рублей на приобретение техники и костюмов. Все их костюмы были сшиты в народной вятской традиции. Всё это способствовало становлению коллектива, определило его творческий потенциал [2].

Постоянный творческий поиск позволяет ансамблю и его руководителям сохранять высокое мастерство и профессиональный уровень исполнительства. Многочисленные выступления любимого коллектива, на концертных площадках области и по всей России доставляют радость людям, и дают возможность общения с таким замечательным видом искусства, как народная песня, народная музыка. Их талант и преданность делу вызывают искреннюю любовь и уважение жителей Вятского края и города Кирова. Мы можем гордиться тем, что такие

замечательные исполнители представляют нашу область, продолжая вдохновлять и радовать сердца слушателей своим творчеством.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Слобода». – Текст: электронный // Областной дом народного творчества: официальный сайт. – URL: https://odntkirov.ru/o-nas/tvorcheskie-kollektivyi/narodnyij-folklornyij-ansambl-sloboda.html (дата обращения: 21.02.2026).

2. Фольклорный ансамбль «СЛОБОДА» (Киров). – Текст: электронный // ВКонтакте: социальная сеть. – URL: https://vk.com/public15675877?ysclid=m45qsy90ei722948337 (дата обращения: 22.04.2026).

3. Холманских Ирина Анатольевна. – Текст: электронный // Управление культуры администрации города Кирова: официальный сайт. – URL: https://culture.admkirov.ru/sfera-cultury/kultura-v-licah/kholmanskikh-irina-anatolevna.html (дата обращения: 24.02.2026).

УДК 398 (47)

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Тутатчикова Аима Холмуминовна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория музыки
Научный руководитель: Кузьмина Татьяна Геннадьевна,
кандидат искусствоведения, преподаватель высшей категории,
ГБПОУ РХ «Хакасский колледж искусств»
г. Абакан

Народная музыка восточных славян – один из ценнейших пластов мирового искусства. Музыкально-поэтическое творчество славянских народов, изустно передаваемое из поколения в поколение, составляет сокровищницу народной духовной культуры не только России, но и Украины, Белоруссии. Зародившись на территории Киевской Руси в IX-X веке, она стала неотъемлемой частью жизни славян, сопровождая и трудовые будни, и праздники, и досуги (см. рис. 1, 2).

Рис. 1 – Карта с изображением территории Киевской Руси (IX – XI вв.)

Рис. 2 – Быт восточных славян

В то же время, с возникновением первого феодального государства, стали формироваться основные характерные черты музыкальной культуры славянского народа.

Как известно, музыкальный фольклор древних славян был связан с обрядовыми формами языческих религиозных верований и ритуальных действий. Исполнение обрядов сопровождалось пением, игрой на музыкальных инструментах, плясками с элементами театрализованного действия. О музыке

Древней Руси (IX–XII вв.) рассказывают памятники литературы и искусства – летописи, фрески, иконы.

Музыкальный фольклор восточных славян необычайно богат и многогранен. Он включает в себя обрядовые, эпические, лирические, свадебные песни, песни-плачи, частушки, трудовые артельные припевки и многое другое. Представим основные жанры и их краткую характеристику в таблице 1.

Таблица 1

Жанры народной музыки восточных славян

Название жанра	Основные черты
Детские песни	Передавались из поколения в поколение, пелись над детской колыбелью и были призваны защитить ребёнка от злых духов, помолиться о его здоровье и счастье, помочь малышу быстрее заснуть.
Обрядовые песни	Традиционно сопровождали все календарные праздники славян, а также события, имеющие значение для каждой конкретной семьи – поминки, свадьбы, дни рождения детей, другие памятные даты.
Песни-плачи	Это причитания, или причеты, вопли. Причитания бывают: похоронные, свадебные, рекрутские. Они являлись обязательной частью церемонии поминовения умерших. Это лиро-эпические песни, изображающие горе, вызванное смертью близкого человека, разлукой с родными при выходе замуж, расставанием с сыном, мужем или братом, взятым в солдаты.
Эпические песни	Служили для поддержания боевого духа тех, кто отправлялся на войну или просто в дальнее странствие.
Лирические песни	Основные темы – несчастная любовь, тяжёлая жизнь крестьянина, а иногда – разлука с родной страной.
Частушки	Короткие, забавные стишки, исполняющиеся на распев и описывающие повседневные события каждого племени в шутливой, игривой форме.
Плясовые песни	У восточных славян широко распространены песни, сопровождающие кадрили, ланцы, польки, краковяки и другие танцы, заимствованные из Европы, но обогащённые традиционной плясовой «лексикой».
Трудовые артельные песни	Служат для координации коллективных усилий во время трудового процесса и представляют собой интонационно оформленные командные возгласы.

Наиболее распространенными являются следующие образы и сюжеты: гуляние молодца и девушки, хороводные «действия», проводы в армию, походы солдата и его смерть в чистом поле, путь-дорога ямщика, героический песенный эпос, воспевающий любовь к Родине и прославляющий могучих русских богатырей, защищающих Русь от врагов (например, Киевского цикла о трёх богатырях), исторические события, отражённые в исторических песнях и др. Песенные образы нередко имеют олицетворение с растениями, птицами, проявлениями времён года, погоды. В качестве примера приведем девушку («берёзонька»), молодца («ясный месяц»), невесту («белая лебедушка», «голубушка»), жениха («сизый селезень», «ясный сокол»). Кроме того, в песенном фольклоре существуют общие образы-символы, такие, например, как

радость («ясный сад»), печаль («камень бел-горюч»), любовь («золотое кольцо») и пр.

Особое место в музыкальной культуре восточнославянских племен принадлежит детским песням. С одной стороны, напевы и поэтические тексты данных песен обладают особенностями, выделяющими их среди других жанров, с другой – именно детские песни ребенок слышал с самой колыбели, впитывал поэзию родного языка, сначала слушая, а позднее и самостоятельно ритмизованно проговаривая народные тексты. Так постепенно детский фольклор органично входил в повседневную жизнь подрастающего поколения.

Роль детского фольклора в формировании интеллектуального, эстетического и нравственного облика личности трудно переоценить. Фольклор увлекает детей яркими образами, вызывает положительные эмоции, помогает различать добро и зло, ценить красоту, приучает к трудолюбию. Простым языком он формирует главные понятия о жизни и обществе.

Детский фольклор – это то, что взрослые на протяжении многих лет создавали для детей. Это колыбельные песни, успокаивающие ребенка, усыпляющие его, это и поэзия пестования ухода за ребенком, поэзия ласковых прикосновений к нему. Детский фольклор уже на ранних этапах жизни приобщает к сокровищнице народной поэзии. Еще задолго до ознакомления со сказками, былинами и другими крупными жанрами русского фольклора у детей формируется внутренняя готовность к восприятию наших истоков – русской народной культуры.

Знакомство с фольклором начиналось уже с первых дней жизни, когда мать пела детям колыбельные песни, убаюкивая их. Ритмика колыбельных соответствовала покачиванию и скрипу люльки. В народе колыбельные называли байками – от глагола «баять», т.е. говорить. Слова колыбельных, как правило, были ласковыми, певучими. Колыбельные песни передавались от мамы к дочери, от семьи к семье, от поколения к поколению. Они помогали удовлетворить потребность ребенка в общении с заботливым взрослым, рождая ответную привязанности и любовь. Через колыбельные у детей зарождались впечатления, перерастающие затем в потребность в духовном слове и музыке.

Колыбельная – это своего рода лирический рассказ об окружающем ребёнка мире и начальные представления о жизни. Народная поэзия и музыка колыбельной несут в себе красоту чувств и сопереживания. На Востоке о плохом человеке говорят: «Ему мать не пела колыбельных песен». Колыбельная – это ниточка любви, связывающая мать и дитя.

К сожалению, многие современные мамы почти не поют колыбельных: не знают, не умеют их петь, ссылаются на занятость. Как показывают исследования,

колыбельные песни снимают тревожность, возбуждение, действуют успокаивающе. В народной педагогике они рассматриваются как обереги.

До наших дней дошел цикл колыбельных, связанных с котом: он и люльку качает, и мурлыкает. Считалось, что много спящий кот передает свои привычки ребенку: чтобы тот хорошо спал, кота клали в колыбель прежде, чем положить в неё ребёнка. В качестве примера приведем слова одной из колыбельных песен:

«У кота-воркота колыбелька хороша.
Я коту-воркоту тихо песенку спою».

Героями других колыбельных песен являлись волшебные персонажи, такие, например, как Сон, Дрема, Угомон:

Ай, лю-ли, ай, лю-ли,
Угомон тебя возьми,
Угомон тебя возьми,
Наша детка сладко спи.
Ходит Сон близ окон,
Бродит Дрёма возле дома,
И глядят, все ли спят.

Когда ребенок подрастал, его уже ждали пестушки – короткие стихотворные приговорки, которыми сопровождали какие-либо движения малыша. Например, приподнимая ребенка, чтобы он перебирал ножками, пели:

Три-та-тушки, три-та-та,
Вышла кошка за кота,
За кота-котовича,
За Иван Петровича.

Еще один жанр – потешки – были рассчитаны на активность самого ребенка, когда он самостоятельно выполнял игровые движения, соотнося их с содержанием песенки. Потешки позволяли развлечь ребенка или отвлечь его, если ему не нравилось, то или иное обязательное действие (например, умывание или еда), помогали приучить к обязательным элементам режима и гигиены, развивали речевые центры мозга, мелкую моторику (например, знаменитые «Ладушки»), способствовали эмоциональному развитию, формировали чувство юмора, способствуя главному – налаживанию контакта между взрослыми и ребенком, формированию прочной духовной и эмоциональной связи.

Также весьма популярными были скороговорки, с детства обучающие правильной и чистой речи, песенки-заклички, для которых характерно обращение к силам природы с какой-нибудь просьбой. Например, всем известная закличка:

Солнышко, солнышко! Выгляни в окошко,
Там твои детки кушают конфетки!

Часто использовали в народе приговорки – коротенькие стихотворения, произносимые напевно детьми в различных случаях, например, обращаясь к живым существам (улитке, божьей коровке, птицам, домашним животным и т.д.):

Улитка, улитка, Высуни рога,
дам тебе к чаю кусок пирога.

Веселый, озорной жанр детского фольклора – считалки, которые, как и скороговорки, тоже способствовали формированию правильной речи. В качестве примера приведем одну из них:

Петушок, петушок!
Покажи свой гребешок.
Гребешок горит огнем.
Ну-ка, Миша, выйди вон!

Таким образом, разножанровый детский фольклор давал первые уроки родной речи, чувства ритма, формы, рифмы, композиции, мелодики.

Несомненно, общество должно быть заинтересовано в сохранении и передаче будущим поколениям духовных ценностей, традиционной музыкальной культуры. К сожалению, современное поколение мало знает народные песни, недостаточно хорошо знакомо с русским фольклором, что является существенной проблемой современной действительности. Каждый народ непременно должен знать культуру своей Родины и все, что непосредственно с ней связано.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Астахова, А. Русский героический эпос / Астахова А. – Текст: непосредственный // Русский музыкальный эпос: сборник былин, а также нотных записей некоторых из них. / сост. Б. М. : Добровольский, В. В. Коргузалов. – М. : Советский композитор, 1981. – 615 с.

2. Беляев, В.М. О музыкальном фольклоре и древней письменности. – Текст: непосредственный // Статьи и заметки. Доклады / Беляев В.М.; послесл. И. Травиной. – М. : Сов. композитор, 1971. – С. 23-29, 52-65.

3. Гошовский, В. Л. У истоков народной музыки славян: очерки по муз. славяноведению / В.Л. Гошовский. – М. : Сов. композитор, 1971. – 304 с. – Текст: непосредственный.

4. Ефименкова, Б.Б. Ритм в вокальных произведениях русского фольклора / Б. Б. Ефименкова. – М.: Композитор, 2001. – 256 с. – Текст: непосредственный.

5. Земцовский, И. И. Мелодика календарных песен / И. И. Земцовский; Ленингр. гос. ин-т театра, музыки и кинематографии. – Ленинград : Музыка. Ленингр. отд-ние, 1975. – 224 с. – Текст: непосредственный.

6. Линева, Е. Э. Великорусские песни в народной гармонизации: в 2 вып.: Вып. 2. Песни новгородские / записаны Е. Линевой; текст под ред. Ф.Е. Корша. – СПб. : Имп. Акад. наук, 1909. – Текст: непосредственный

7. Листопадов, А. О складе былин северных и донских // Песни донских казаков (в 5 т.). – М., 1949. – Т.1. – Ч.1. – 245 с.

8. Лопатин, Н.М. Сборник русских народных лирических песен Н. М. Лопатина и В. П. Прокунина / Н. М. Лопатин, В. П. Прокунин. – М., 1956. – Музыка (знаковая): непосредственная.

9. Пашина, О. Музыка народная./ Пашина О. – Текст: непосредственный // Славянские древности: этнолингвистический словарь : в 5 т. Т. 3: К (Круг) – П (Перепёлка) / под общ. ред. Н. И. Толстого; Институт славяноведения РАН. – М.: Межд. отношения, 2004. — С. 319-324.

10. Славянский музыкальный фольклор: статьи и материалы. / сост. и ред. И. Земцовский. – М.: Музыка, 1972. – 444 с. – Текст: непосредственный.

УДК 398.8 (47)

ПЕВЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ НА ВЯТКЕ

Шатунова Марина Сергеевна,
студентка 4 курса специальности 51.02.01 Народное художественное творчество, вид: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна,
преподаватель высшей категории
КОГПОАУ «ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Киров

Последний год обучения в Вятском колледже культуры стал для меня годом интересных открытий. Я узнала о необычном, хотя и давно существующем народно-песенном коллективе – фольк-этногруппе «Рождественское село». О нем услышала от своего преподавателя, когда мы изучали региональные хоровые ансамбли Кировской области. Эта тема меня очень заинтересовала, захотелось узнать больше об истории этого песенного этнографического коллектива. Вот, что удалось мне о нем узнать.

Народная фольк-этногруппа «Рождественское село» является лауреатом различных фестивалей этнической фольклорной музыки, имеет дипломы, грамоты, благодарственные письма, о ней пишут в СМИ. Руководитель группы Собакинских Н.В. является участником Всероссийского смотра-конкурса «Лучшее культурно-досуговое учреждение Российской Федерации» в номинации «Культурно-досуговые учреждения средних и малых городов». Ею была представлена статья «Музыкальный фольклор в работе современных культурно-досуговых учреждений» в номинации «Народные гуляния» в журнале «Дом культуры» №10 за 2011 год. В статье представлен исследовательский опыт работы группы по собиранию, изучению и популяризации песен города Вятские Поляны и Вятско-Полянского района [1]. В январе 2012 года группа записала компакт-диск песенного фольклорно-этнографического материала под названием «Собираюсь, снаряжаюсь на мать Вятку-реку». 31 марта 2012 года в рамках «Алексеевских чтений» состоялась премьера творческого проекта фольк-этногруппы «Рождественское село» под названием «И ноне, и давеча... Толоконна суббота с песнями да побасенками» (автор сценария: Заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель ДШТИ им. А.А. Калягина – Суворов С.А.) с презентацией праздника на CD-диске. 20 апреля 2017 года вниманию зрителей была представлена новая программа – музыкально-драматическое действо по рассказам Василия Шукшина и россказням

односельчан с. Сростки (Алтайский край) «Воскресенье – День песен» (автор сценария и режиссёр-постановщик: Заслуженный работник Суворов С.А.) [1].

Фольк-этногруппа «Рождественское село» возникла в 1990 году на базе Дома культуры «Победа» в городе Вятские Поляны. Основной целью коллектива стало возрождение, сохранение и пропаганда фольклора юга Вятского края. Выступая на различных фестивалях и конкурсах, включая областные, межрегиональные, всероссийские и международные, народная фольк-этногруппа активно участвует в творческой жизни. Задача коллектива «Рождественское село» – не только сохранить культурное наследие, но и бережно приумножить фольклорные традиции, передавая образцы песенного и устного народного творчества, из поколения в поколение.

Участницы группы «Рождественское село» постоянно находятся в творческом поиске, успешно внедряя фольклор в современные праздники. Звание «Народный» коллектив впервые получил в 1992-ом году. В репертуаре фольк-этно группы «Рождественское село» русский, вятский фольклор, авторские песни, исполняемые как а’капелльно, так и под гармонь, фонограмму. Визитной карточкой этногруппы являются фольклорные песни юга Вятского края, собранные и обработанные руководителем и участниками коллектива. Очень выразительны сценические костюмы, которые созданы на основе образцов одежды жителей Вятскополянского района конца 19 века с использованием аутентичных элементов. Для создания атмосферы и погружения в народный быт, в оформлении репетиционного помещения применяется деревенский стиль – самодельная деревянная лавка, половики, предметы декора и быта, используемые как реквизит для выступлений и выездных мероприятий.

В настоящее время руководителем является Дресвянникова Наталья Николаевна. Она закончила Кировский областной колледж музыкального искусства им. И.В. Казенина и с 2020 г. стала руководителем этого коллектива.

Фольк-этно группа «Рождественское село» в 2024 году стала обладателем ГРАН-ПРИ VIII Международного фестиваля народного песенно-танцевального искусства «Казанское полотенце». Фестиваль проходил с 28 по 30 августа в городе Казань в рамках Дня республики Татарстан. В этом году, по данным организаторов, на него было отправлено более 800 заявок на участие. Председателем жюри стала народная артистка России, профессор кафедры музыкального исполнительства Казанского государственного института культуры Л.Г. Кустабаева. Конкурсное прослушивание коллектив проходил в очном формате 28 августа, а 30 августа он стал участником Гала-концерта фестиваля, на котором собрались коллективы из Татарстана, Ульяновской, Свердловской, Кировской областей, Пермского и Дальневосточного края. Вятскополянское «Рождественское село» получило высшую оценку жюри и

ГРАН-ПРИ фестиваля-конкурса, а также его главный приз – знаменитое казанское полотенце, вышитое известными мастерами. Казанское полотенце – это символ красоты, а белый цвет олицетворяет чистоту и целомудрие [2].

С годами состав коллектива меняется, но его яркой особенностью является то, что любой новичок оказывается втянут в общее игровое действо и через некоторое время, незаметно для себя становится полноценным «артистом». За годы своей работы и творческих поисков фольк-этногруппа «Рождественское село» выезжала в этнографические экспедиции, где было собрано большое количество песенного материала, обряды и обычаи, старинные костюмы, музыкальные инструменты. Основательно изучался и осваивался местный диалект. В сценическом воплощении записанного материала группа старается передать зрителям настроение песни, её характер, доступность, донести до них красоту вятского народного звучания. Большинство из них исполняется без сопровождения, что позволяет голосам, варьируя мелодию, сливаться воедино, звучать напевно и свободно. Зритель сразу видит неподдельность, искренность в выступлении и всегда тепло встречает коллектив. Соединение фольклора с современностью даёт толчок к созданию новых форм и модернизации старых, способствует художественному осмыслению современности с позиции исторических событий, как бы синтезирует вчерашний и сегодняшний день, старое и новое.

Разнообразны и уникальны творческие коллективы Кировской области. Они являются частью культурного наследия России. Сохранение местных традиций способствует региональной идентичности и передаче опыта из поколения в поколение. Знакомство и изучение фольк-этногруппы «Рождественское село» позволило мне лучше узнать историю и духовную культуру русского народа, населяющего Кировскую область, на примере этого уникального творческого коллектива.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. Народная фольклорно-этнографическая группа «Рождественское село». – Текст: электронный // VP43: сайт города Вятские Поляны. – URL: https://vp43.ru/news/42801?ysclid=mkz5z3yo75786824831 (дата обращения: 12.04.2026).

2. «Рождественское село»: тридцать лет с народной песней! – Текст: электронный // ВКонтакте: социальная сеть. – URL: https://vk.com/wall-41848414_19462 (дата обращения: 12.04.2026).

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УДК 398 (47)

СОХРАНЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВО

Акопян Алина Размиковна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 54.02.05 Живопись (по видам)
Научный руководитель: Варламова Наталья Анатольевна,
преподаватель высшей категории,
заведующий Цикловой комиссией Живопись (по видам)
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Культурное наследие является фундаментом духовной жизни общества и отражает исторический опыт, накопленный на протяжении многих поколений. Оно включает в себя как материальные объекты – предметы быта, одежду, произведения искусства, так и нематериальные формы – традиции, обычаи, художественные образы и ценности. Через культурное наследие осуществляется преемственность поколений, формируется национальная идентичность и сохраняется уникальность каждой культуры.

В условиях современного мира, характеризующегося ускоренными темпами развития технологий, глобализацией и унификацией культурных процессов, всё более остро встаёт проблема сохранения культурной самобытности. Повседневная жизнь человека значительно изменилась: многие традиционные предметы вышли из употребления, народные костюмы перестали быть частью ежедневной жизни, а традиции постепенно утрачивают своё значение.

В связи с этим особую роль приобретает искусство как средство сохранения и передачи культурного наследия. Искусство позволяет не только зафиксировать внешний облик предметов и явлений, но и передать их символическое значение, эмоциональную атмосферу и культурный контекст. Живопись, как один из наиболее выразительных видов искусства, обладает уникальной способностью визуализировать культурную память и делать её доступной для восприятия.

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью сохранения культурных традиций через художественную деятельность, а также значением

художественного образования в формировании культурной идентичности молодёжи.

Цель работы – исследовать роль искусства в сохранении и передаче культурного наследия и проанализировать особенности художественного изображения предметов быта и народного костюма.

Задачи исследования:

- раскрыть сущность культурного наследия и его значение;
- определить роль живописи в сохранении традиций;
- рассмотреть предметы быта как носители культурной информации;
- проанализировать народный костюм как элемент культурного кода;
- изучить особенности художественного изображения традиционных объектов;
- обобщить практический опыт художественной деятельности.

Культурное наследие представляет собой сложную систему, в которой переплетаются материальные и духовные элементы. Оно формируется под влиянием исторических, природных, социальных и культурных факторов. Каждый народ создаёт собственную систему ценностей, отражающую его образ жизни, мировоззрение и эстетические представления.

Именно через культурное наследие человек осознаёт свою принадлежность к определённой культуре. Оно выполняет важные функции, среди которых можно выделить: сохранение исторической памяти; формирование ценностных ориентиров; обеспечение культурной преемственности; развитие эстетического восприятия.

Особую роль в сохранении культурного наследия играет искусство. В отличие от научных текстов или архивных документов, искусство передаёт информацию в образной форме, что делает её более доступной и эмоционально значимой. Живопись, благодаря своей наглядности, позволяет увидеть особенности жизни людей прошлых эпох, их быт, традиции и эстетические предпочтения.

Изображение предметов быта занимает важное место в живописной практике. Предметы повседневной жизни являются своеобразными «свидетелями эпохи». Они отражают уровень развития общества, особенности хозяйственной деятельности и культурные традиции. Такие предметы, как самовар, глиняная посуда, деревянная утварь, текстильные изделия, несут в себе не только функциональное, но и символическое значение.

В живописи предметы быта чаще всего изображаются в жанре натюрморта. Этот жанр позволяет художнику сосредоточиться на изучении формы, цвета, света и композиции. Однако натюрморт с традиционными предметами

приобретает дополнительное значение, становясь средством сохранения культурной памяти.

Особое место среди предметов быта занимает самовар. Он является символом домашнего уюта, семейных традиций и гостеприимства. В художественных произведениях самовар часто выступает композиционным центром, вокруг которого строится вся картина. Его изображение требует внимательного отношения к передаче формы, отражений и световых эффектов.

Народный костюм также является важным элементом культурного наследия. Он отражает особенности региона, исторические условия, социальные традиции и эстетические представления. Костюм включает в себя множество элементов, каждый из которых имеет определённое значение.

Основные особенности народного костюма: сложная структура и многослойность; использование традиционных материалов; наличие орнаментов и декоративных элементов; символическое значение узоров и цветов.

Изображение народного костюма в живописи требует от художника не только технического мастерства, но и глубокого понимания культурного контекста. Важно передать не только внешний вид одежды, но и её характер, настроение, связь с традицией.

В процессе художественного обучения особое внимание уделяется работе с такими объектами. Студенты выполняют натюрморты, этюды, зарисовки, изучают особенности формы, цвета и фактуры. Работа с традиционными предметами и костюмами позволяет глубже понять культурное наследие и осознать его значение.

Практическая деятельность включает:

- создание натюрмортов с предметами быта;
- выполнение этюдов тканей и орнаментов;
- зарисовки и живописные работы с народным костюмом;
- разработку тематических композиций.

В процессе выполнения работ формируются следующие навыки:

- умение анализировать форму и пропорции;
- работа с цветом и светотенью;
- передача фактуры материалов;
- композиционное мышление.

Кроме того, художественная практика способствует развитию личного отношения к культуре. Студент начинает воспринимать традиционные предметы не как устаревшие объекты, а как важную часть культурного наследия.

Современное искусство активно обращается к традиционным мотивам. Художники переосмысливают элементы народной культуры, используя новые

формы и техники. Это позволяет сохранить культурное наследие, сделав его актуальным для современного общества.

Искусство выполняет важные функции в современном мире:

- сохраняет культурную память;
- способствует диалогу между поколениями;
- формирует национальную идентичность;
- развивает эстетическое восприятие.

Таким образом, искусство становится не только способом самовыражения, но и важным инструментом сохранения культуры.

В результате проведённого исследования можно сделать вывод о том, что культурное наследие является важнейшей частью общественной жизни и требует бережного отношения и сохранения. Искусство, и, в частности, живопись, играет ключевую роль в этом процессе, обеспечивая передачу культурных ценностей от поколения к поколению.

Изображение предметов быта и народного костюма в художественной практике способствует не только развитию профессиональных навыков, но и формированию культурного сознания. Через творчество осуществляется сохранение традиций, укрепляется связь поколений и поддерживается национальная идентичность.

В условиях глобализации значение искусства как средства сохранения культурного наследия значительно возрастает. Оно позволяет сохранить уникальность культуры и обеспечить её дальнейшее развитие.

Таким образом, сохранение и передача культурного наследия через искусство является важной задачей современного общества и значимой частью профессиональной деятельности художника.

УДК 75.04

КУЛЬТУРНЫЙ КОД РОССИИ: ОСНОВЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ КУЛЬТУРНОГО МНОГООБРАЗИЯ

Батарыкина Екатерина Алексеевна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 54.02.05 Живопись (по видам)
Научный руководитель: Варламова Наталья Анатольевна
преподаватель высшей категории,
заведующий Цикловой комиссией Живопись (по видам)
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

В XXI веке, в эпоху стремительной глобализации, когда стираются границы между национальными художественными школами, а визуальная среда становится все более унифицированной, особое значение приобретает поиск тех уникальных образов и смыслов, которые составляют основу культурного кода нации. Для художника, дизайнера или педагога изобразительного искусства понимание этого кода – это не просто абстрактное знание истории, а профессиональный инструмент, позволяющий создавать произведения, резонирующие с душой зрителя и обладающие подлинной глубиной.

В условиях культурного многообразия современной России перед молодым художником стоит сложная творческая задача: как, не замыкаясь в рамках этнографического копирования, выразить суть национальной идентичности современным пластическим языком? Решение этой задачи невозможно без вдумчивого анализа тех визуальных архетипов, которые на протяжении веков формировали образ России в живописи, графике и декоративно-прикладном искусстве.

Проблема исследования: противоречие между декларируемой важностью сохранения национальной идентичности в искусстве и недостаточным уровнем практического владения визуальной семиотикой (знаковой системой) русского культурного кода у студентов творческих специальностей.

Цель работы: выявить и систематизировать визуальные элементы культурного кода России в отечественном изобразительном искусстве и определить пути их творческой интерпретации в учебной и самостоятельной художественной деятельности.

Задачи:

1. Дать определение понятиям «культурный код» и «визуальная идентичность» в контексте искусства.

2. Проанализировать знаковые произведения русской живописи и графики как носителей культурного кода.

3. Классифицировать основные художественно-выразительные средства и образы, транслирующие основы российской идентичности.

4. Предложить практические способы интеграции полученных знаний в процесс создания творческих композиций.

Объект исследования: отечественное изобразительное искусство как феномен визуализации национального самосознания.

Предмет исследования: система визуальных символов, композиционных схем и колористических решений, формирующих культурный код России.

Культурный код в искусстве – это совокупность знаков, символов, мифологем и эстетических предпочтений, закодированных в композиции, цвете, пластике и сюжете произведения. Если язык словесный требует перевода, то язык изобразительный воздействует напрямую на чувства и подсознание зрителя. Как отмечается в искусствоведческой литературе, педагогика искусства и методология культурного наследия неразрывно связаны: именно через визуальный образ происходит передача духовных традиций и ценностных установок от поколения к поколению.

Для российского культурного кода характерны такие доминанты, как соборность (единство общего и личного), софийность (одухотворенность материи) и пространственный максимализм. Эти категории сложно описать словами, но они легко считываются в полотнах А. Иванова, М. Врубеля или К. Петрова-Водкина.

Чтобы понять, как работает культурный код в изобразительном искусстве, обратимся к анализу конкретных произведений, ставших визуальными архетипами России.

«Грачи прилетели» А.К. Саврасова. Это не просто пейзаж, а визуальная формула весны и надежды в русском мироощущении. Композиционный код здесь выражен в особой ритмике вертикалей (колокольня, березы) и бескрайней горизонтали неба. Колористический код – в сдержанной, «талой» гамме переходных состояний (от серого к голубому и охристому), которая лишена яркой декоративности Запада, но полна внутренней вибрации воздуха.

«Богатыри» В.М. Васнецова. Картина является классическим примером архетипического кода. Художник монументализирует образы защитников, связывая их пластику с тяжестью земли и ширью неба. Здесь работает соматический код: статика фигур, направление взглядов, пластическая мощь силуэтов – все это транслирует идею незыблемой силы и дозора.

«Московский дворик» В.Д. Поленова. На примере этого полотна можно говорить о пространственно-бытийном коде. Уют частной жизни вписан в

грандиозный архитектурный фон (церковь Спаса на Песках). Мягкий солнечный свет, объединяющий передний и дальний планы, создает образ гармонии и милосердного приятия мира, что является глубинной основой православной эстетики, пронизывающей светскую живопись.

В ходе анализа произведений можно выделить устойчивые художественные приемы, которые составляют «генетическую память» отечественной живописи и графики:

1. Тональная живопись. В отличие от яркой, открытой палитры импрессионистов, русская школа (особенно московская) традиционно тяготеет к сложной разработке тональных отношений, валёров. Цвет не самоценен, он подчинен состоянию и настроению.

2. Роль силуэта и линии. От древнерусской иконы и фрески идет особая культура линии – певучей, определяющей не столько анатомию, сколько духовный контур образа. Это качество блестяще развито в графике И. Билибина и в иллюстрациях к русским сказкам.

3. Символика пространства. Мотив дороги, уходящей за горизонт, или открытого окна – это не просто композиционный прием, а символ устремленности, поиска смысла и широты души.

Современная Россия – это сложный сплав этносов и культур. В изобразительном искусстве это многообразие проявляется в синтезе традиций (например, влияние восточного орнамента в русском авангарде или башкирская и татарская тематика в работах уфимских и казанских художников). Исследователи подчеркивают, что культурное наследие сегодня выполняет роль здравого смысла, помогая отделять органичное взаимопроникновение от хаотичного заимствования.

Задача современного художника – не просто иллюстрировать хрестоматийные сюжеты, а дешифровать и пересоздавать эти коды на новом витке истории. Например, используя текстуру состаренного дерева (ассоциация с деревянным зодчеством) в абстрактной композиции или переосмысливая ритмы народной вышивки в цифровой графике.

В рамках изучения дисциплины «Изобразительное искусство» была разработана и апробирована методика создания творческой композиции, основанная на синтезе традиции и современного видения.

Этапы работы над композицией «Свое. Родное. Вечное»:

Этап 1. Исследовательский Сбор визуального материала: фотографии родного города/деревни, зарисовки предметов быта, изучение репродукций. Выявление архетипа: определение ключевого образа, который станет «камертоном» работы (например, мотив распутья, окна, старого дерева).

Этап 2. Поисковый. Эскизирование в графике. Поиск композиционного строя, ритма масс и пластических акцентов. Стилизация: Уход от натурализма. Поиск обобщенной пластики, созвучной народному искусству (лаконизм, цельность).

Этап 3. Колористический. Создание цветового этюда (гризайль и цветной вариант). Тональное единство: Подчинение цвета настроению. Использование сближенных, «землистых» оттенков с введением акцента (золото, киноварь) как символа света.

Этап 4. Творческий. Исполнение в материале (гуашь, акрил, масло или смешанная техника). Интерпретация: Осознанное применение фактуры, лессировок или пастозного мазка для передачи ощущения времени и связи поколений.

Этап 5. Рефлексия. Просмотр и обсуждение. Ответ на вопрос: Что в этой работе говорит о принадлежности к русской культуре, а не к абстрактной мировой? Вербализация образа: умение объяснить свой художественный язык, связав его с историей искусства.

Применение данной методики позволяет уйти от бездумного подражательства и формального экспериментирования. Студент начинает понимать, что национальная идентичность в искусстве – это не набор штампов (кокошники и балалайки), а особый строй мышления, чувство пространства и отношение к материалу.

Проведенное исследование показало, что культурный код России обладает мощной визуальной природой, укорененной в тысячелетней истории искусства. В условиях культурного многообразия именно изобразительное искусство становится той оптикой, через которую новое поколение способно увидеть и прочувствовать основы национальной идентичности.

Для будущего специалиста в области изобразительного искусства владение языком культурного кода – это неотъемлемая часть профессиональной компетенции. Анализ знаковых произведений русской живописи демонстрирует, что система пластических и колористических решений отечественной школы (тональность, силуэтность, пространственная глубина) является идеальным инструментом для выражения духовных ценностей нации. Творческая интерпретация этих кодов в собственных учебных и дипломных работах – залог создания произведений, которые будут не просто модными и актуальными, но и глубоко национальными по своей сути.

УДК 7.071.

ОБРАЗНО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖИВОПИСНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГИВИ МАНТКАВА «АГРОНОМ» ИЗ ФОНДОВ САХАЛИНСКОГО ОБЛАСТНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ

Бородина Елена Витальевна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства.
Научный руководитель: Львова Анастасия Юрьевна,
преподаватель высшей категории.
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск.

Сахалинский художник Гиви Михайлович Манткава (18 мая 1930, Тбилиси – 07 января 2003, Южно-Сахалинск) – известный живописец, график. В 1955 г. он окончил театрально-декорационное отделение Тбилисской Академии художеств. С 1956 г. работал ассистентом художника на киностудии «Грузия-фильм», затем приехал в Южно-Сахалинск, работал в Сахалинских художественно-производственных мастерских (1956-1990). В первой половине 1960-х возглавил нонконформистское движение на Сахалине. Член Союза художников России с 1972. 1978 г. – поездка в Западную Европу, 1981 г. – поездка в США. В 19882 году Гиви Манткава получил звание «Заслуженный художник РСФСР». С 1989 г. работал на посту председателя Сахалинской организации Союза художников РСФСР. Он награжден бронзовой медалью ВДНХ за панно маркетри «На рыбалке», выполненное совместно с мастером по инкрустации Н.С. Панютой (1972). Участник областных (с 1957), региональных (1964, Хабаровск; 1969, Улан-Удэ; 1974, Владивосток; 1980, Чита; 1990, Якутск; 1997, Хабаровск); краевых (1967, Хабаровск), передвижных (1971, Москва), республиканских (1982, Хабаровск), зарубежных (1989, Саппоро; 1996, Ниигата; 1998, Саппоро / Япония), всероссийских (1999, Москва) выставок. Автор 6 персональных выставок (1987, Тбилиси; 1990, 1991, 1995, 2000, 2005 (посмертная) / Южно-Сахалинск). В 1960-х – начале 1980-х сотрудничал с дальневосточными книжными издательствами в области иллюстрации. Его работы находятся в собраниях Красноярского музея им. В.И. Сурикова, Музея Тбилисской Академии художеств, Приморской картинной галереи (Владивосток), Дальневосточного художественного музея (Хабаровск), Сахалинского областного художественного музея, Сахалинского областного краеведческого музея; в частных коллекциях России и зарубежья [1, с. 327].

Единственная, на территории нашей страны, островная Сахалинская область была образована в 1947 году, после окончания Второй мировой войны, включив в себя северную часть острова и южную часть, а также Курильские острова. Годом раньше вступило в силу постановление Совета министров СССР №776 от 7 апреля 1946 года «О переселении колхозников и другого населения в Южно-Сахалинскую область» с целью заселения острова после присоединения Южного Сахалина к СССР. И уже в 1950-х годах на Сахалин и Курильские острова со всех краёв нашей страны стали съезжаться работники сельского хозяйства, строители, служащие и интеллигенция. Среди художников, приехавших на Сахалин, был и Гиви Манткава, недавний выпускник Тбилисской Академии художеств.

После приезда на сахалинскую землю в 1956 году, вся его дальнейшая жизнь и творчество были неразрывно связаны с островным краем. Так, последующие 1960-е годы отмечены глубоким вниманием к труду и быту народов севера Сахалина, поразивших и удививших художника своими обычаями и традициями. В этот период рождаются картины «Три матери» (1960), «Ю̈кола» (1965), представляющие собой пример раннего модернистского подхода в советской живописи.

В эти же годы художник активно пишет старый Южно-Сахалинск и его окрестности, величественные сопки и скромные уголки сахалинской природы, портреты друзей и знакомых [2].

Произведение Гиви Манткава «Агроном», датированное 1962 годом, относится к раннему периоду творчества художника на Сахалине, при написании которого автор использовал уникальный арсенал художественных средств и приёмов различных стилей направления «модернизм», где главной задачей художника стало не запечатлеть то, что он видит, а выразить то, что он чувствует по отношению к увиденному. В живописном произведении центральной фигурой является агроном, его образ вылепленный, словно скульптура, из цвета, света, тени и фактуры монументален и одновременно обобщен, позволяя зрителю сосредоточиться на его внутреннем состоянии и символическом значении.

Лицо, шея и руки агронома передано фактурными яркими импрессионистическими мазками. Солнечный свет падает на модель «зажигая» на контрасте тёмного плаща белый цвет рубашки в унисон с ярко белым цветом волос. Длинная шея модели (здесь угадывается влияние Амедео Модильяни) говорит о стройности мужской фигуры, гармонично выделяясь на фоне тяжелого темного плаща, выложенного мастихином из цветовых пятен от тёмно-синего до зеленого словно фрагменты витража (рис. 1).

Рис.1 – «Агроном». Манткава Гиви Михайлович. 1962 г.
Холст, масло, 169х74 см.
Сахалинский областной художественный музей, КП-9994

Сидящая фигура персонажа как будто вырастает из земли, широкий плащ к низу становится всё более тёмным, сливаясь с тенью на земле, кисти рук, сложенные одна на другую, обнимают колено ноги, перекинутое на другую ногу, усиливая эффект единой мощи художественного образа, как в картине «Пан» (1899) Михаила Врубеля.

Усталое, но решительное выражение лица подчеркивают мудрость и опыт, присущие человеку, тесно связанному с землей и её циклами. В его взгляде читается некая сосредоточенность и возможно, забота о предстоящем урожае.

Линия горизонта сильно завышенная, оставляя небольшую полосу светлого неба на заднем плане, усиливает ощущение обширности пространства, где жёлтое поле становится фоном для портретируемого. Этот приём деления композиции линией горизонта в соотношении небо-земля-портретируемые использовал Казимир Малевич в своих работах, например «Женщина с граблями» (1931), а ещё ранее под влиянием японской гравюры в стиле «укиё-э» Винсент Ван Гог стал использовать большие яркие плоскости в работах

«парижского периода» – «Ваза с пятнадцатью подсолнухами» (1888), «Портрет Папаши Танги» (1888) и «Итальянка. Агостина Сегатори» (1887).

Поле, написанное густыми, размашистыми мазками создает впечатление света, тепла и жизненной энергии, ассоциируясь с зерном и плодородием. Присутствие миниатюрных фигурок-людей на горизонте, бредущих по полю под бескрайним небом, вносит элемент повествовательности и усиливает масштабность образа агронома. Пространство слева перед идущей группой людей больше, чем сзади. Такое положение фигур создаёт иллюзию интенсивного движения. Подобное построение композиции можно увидеть в работе Казимира Малевича «Скачет красная конница» (между 1928-1932).

Произведение Манткава выполнено в технике густого, пастозного мазка. Краска наносится плотно, крупными, часто небрежными штрихами, что придает изображению фактурность и динамизм. Особенно это заметно на изображении поля, где мазки имитируют колышущиеся на ветру колосья или стебли растений. Такой подход создает впечатление непосредственности и экспрессии, характерное для постимпрессионизма.

«Агроном» Гиви Манткава – это не просто портрет человека труда, но и символическое изображение связи человека с природой, его роли в созидании и заботе о земле. Стилистически картина тяготеет к модернистским направлениям, используя яркую, эмоциональную палитру и экспрессивную технику письма для передачи глубоких идей и ощущений. Это произведение отражает не только профессиональную деятельность агронома, но и его внутренний мир, его преданность делу и значимость его труда для общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бржезовская, Н. А. Изобразительное искусство дальневосточных художников в собрании Сахалинского областного художественного музея / Н. А. Бржезовская. – Южно-Сахалинск, 2012. – 480 с. – Текст : непосредственный.

2. Горохова, Р. С. Манткава Гиви. Статья буклета к выставке «Гиви Михайлович Манткава» / Р. С. Горохова.– Южно-Сахалинск, 1980. – Текст : непосредственный.

УДК 7.071.

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО ГИВИ МИХАЙЛОВИЧА МАНТКАВЫ

Карачевцева Эльвира Денисовна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 54.02.01 Дизайн в области культуры и искусства
Научный руководитель: Зимаева Эльвира Евгеньевна
преподаватель первой категории
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Творчество сахалинского художника Гиви Манткавы представляет собой удивительное переплетение традиций и современности, которое способно тронуть сердца и умы зрителей. Каждая его работа – это не просто картина, а целый мир, наполненный глубокими смыслами и эмоциями.

Актуальность творчества Гиви Манткава можно рассматривать с нескольких точек зрения.

1. Культурное наследие: Гиви Манткава, как представитель грузинской живописи вносит значительный вклад в сохранение и развитие культурного наследия своего народа. Его произведения отражают уникальные традиции, обычаи и мировосприятие грузинского народа.

2. Тематика и социальные вопросы: в своих работах автор поднимает важные социальные и философские вопросы, такие как идентичность, любовь, страдание и поиск смысла жизни. Эти темы остаются актуальными для людей разных культур и эпох, что делает его творчество универсальным.

3. Современные реалии: в условиях глобализации и культурного обмена творчество Гиви Манткавы может служить мостом между различными культурами, помогая людям лучше понять друг друга. Его работы могут быть интересны международной аудитории, что подчеркивает их значимость в современном мире.

4. Влияние на молодое поколение: творчество Гиви Манткава может вдохновлять молодое поколение художников, побуждая их исследовать свои корни и создавать новые произведения, основанные на богатом культурном наследии [2].

Гиви Манткава обладает уникальной способностью передавать через цвет и форму богатство внутреннего мира человека. Его произведения пронизаны чувственностью и искренностью, что делает их особенно притягательными. В каждом мазке кисти ощущается тщательная работа и глубокое понимание художественного языка, который он использует для выражения своих мыслей и

чувств. Кроме того, творчество Манткавы затрагивает важные темы идентичности и культурного наследия. В условиях глобализации и быстрого изменения культурных контекстов его работы становятся особенно актуальными. Он исследует, как традиции могут сосуществовать с современными реалиями, и предлагает зрителю задуматься о своем месте в этом сложном мире [1].

Гиви Манткава родился 18 мая 1930 года в Тифлисе (ныне Тбилиси, Грузия). По окончании средней школы в 1948 году поступил в Тбилисскую академию художеств на театрально-декорационное отделение, где его преподавателями были В. И. Шухаев и С. С. Кобуладзе. После выпуска в 1955 в течение года трудился ассистентом художника на киностудии «Грузия-фильм», а в 1956 году Г.М. Манткава приезжает на Сахалин и после этого уже не расстаётся с островом [3]. Как рассказывает Лиина Александровна, её муж был буквально пленён сахалинской роскошной природой, она стала для него неисчерпаемым источником творческого вдохновения. И с 1956 года вся его дальнейшая жизнь и творчество связны с островной областью. Целый цикл его картин посвящён теме коренных малочисленных народов Севера, нивхам. Эту тему в картинах Гиви Михайловича, можно назвать одой Сахалину. Умер он 7 января 2003 года в Южно-Сахалинске. 18 мая 2005 года на доме по ул. Карла Маркса, где жил художник, установлена мемориальная доска, изготовленная скульптором В. Чеботарёвым [3]. Посещая музей, каждый из нас хотя бы раз останавливался перед портретами незнакомых людей.

В повседневной жизни мы редко вглядываемся в окружающих так внимательно и проницательно, как в лица, запечатлённые на картинах. Умение увидеть внутренний мир человека делает знакомство с произведениями искусства поистине уникальным. Работы Гиви Михайловича Манткавы предлагают не просто наблюдать, а погрузиться в общение с выдающимися мастерами, творческими мечтателями, поэтами и бардами, друзьями и коллегами, рыбаками и исследователями. Художник одновременно упрощает и обогащает образы. В его работах ирония сочетается с драмой, энергия с усталостью, юность со зрелостью. Как же разнообразны герои его картины! Он черпал вдохновение из образов своего времени, замечал тонкие детали и переносил их на свои картины, отражая эпоху. Человек на его полотнах становится цельным художественным образом, состоящим из жестов, мимики, мыслей и привычек.

Со временем Г.М. Манткава сам стал центром изобразительного искусства на Сахалине. Сегодня его личность – заслуженного художника РСФСР, лидера, новатора и друга – трудно переоценить. Его видение и энергия задали направление целому поколению и стали основой для развития художественной

среды и культурной жизни региона. Никто не сможет рассказать о художнике, чьи картины говорят сами за себя так откровенно и наполнено, как его собственные произведения. Подходите к ним без спешки: ощутите фактуру, следы кисти мастера. Вы почти неизбежно начнёте находить в них себя. Возможно, в наклоне головы его героев вы узнаете своё упорство, в усталом взгляде – сомнения, а в ярких красках – юношескую мечту.

Первые графические работы Г.М. Манткавы были вдохновлены его переездом на Сахалин и работой в областной газете «Молодая гвардия». В этот период он создал серию зарисовок, отражающих жизнь Южно-Сахалинска: спешащих на работу горожан, молодых и мечтательных переселенцев, а также друзей и коллег по творческому цеху. Эти работы демонстрируют его первые шаги в поиске индивидуального стиля. Как профессиональный художник, Г.М. Манткава не ограничивался только газетной иллюстрацией; в своих черно-белых зарисовках он экспериментировал с различными графическими приемами [2].

На протяжении своего творческого пути он работал художником в Сахалинском областном драматическом театре имени А.П. Чехова, участвовал в подготовке спектаклей, создавал декорации и иллюстрировал статьи в газетах и журналах, а также сборники стихов и повести местных авторов. Он всегда уделял особое внимание культурной жизни острова, где художники, поэты, журналисты, музыканты и исследователи находили поддержку друг в друге. В этой атмосфере накапливался опыт, возникали совместные проекты, обсуждения и планы. Художественная жизнь стремительно развивалась благодаря усилиям людей, которые были её движущей силой. В быту Гиви Манткава, несмотря на свою популярность и звания, был человеком очень скромным, обладал хорошим чувством юмора, умел дружить и дорожить дружбой. Пленённый сахалинской природой, он никогда не рассматривал её с точки зрения охоты, рыбалки, он говорил, что это чуждо ему, что никогда бы не смог поднять ружьё на зверя. Очень нежно относился к братьям нашим меньшим, собакам, они всегда присутствовали в семье Гиви, как равноправные члены семьи. Сейчас в нашем Сахалинском областном художественном музее экспонируется картина «Спокойный сон», написанная им в 1980 году. На картине изображена женщина, а рядом с ней уютным клубочком свернулась собака. От картины веет таким теплом и спокойствием, что хочется снова и снова возвращаться к ней.

Я верю, что искусство имеет силу объединять людей, вызывать диалог и побуждать к размышлениям. Творчество Гиви Манткавы – это яркий пример того, как художник может стать мостом между прошлым и настоящим, между различными культурами и идеями. Рассказывая о нем, мы надеемся привлечь

внимание к его работам и вдохновить других открывать для себя новые горизонты в мире искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Художник Манткава Гиви. – Текст : электронный // АРТ-МОСТ: сайт. – URL: https://artmostprint.ru/product-detail/mantkava-givi/ (дата обращения: 11.04.2026).

2. О Гиви Манткава. – Текст : электронный // Музей Сахалинской области – URL: http://sakhalin-museums.ru/event/10761/ (дата обращения: 11.04.2026).

3. Манткава Гиви Михайлович. – Текст : электронный // ВикипедиЯ – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Манткава,_Гиви_Михайлович (дата обращения: 11.04.2026).

МУЗЫКА. МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УДК 37.022.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕПЕРТУАРУ НАРОДНО-ХОРОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Базарбаева Диана Куканбаевна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение.
Научный руководитель: Алешко Елена Иванова
преподаватель высшей категории,
заслуженный педагог Российской Федерации
заслуженный педагог Сахалинской области
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

«Народный хор занимает важное место в русской музыкальной культуре, сохраняя народные традиции и способствуя развитию музыкального искусства. В современном мире, чтобы оставаться актуальным и привлекательным для слушателя, репертуар народного хора должен сочетать в себе уважение к традициям и поиск новых форм самовыражения» [5, с. 46].

Современный репертуар народного хора – это динамичный синтез традиционных элементов и новаторских подходов, создающий уникальное культурное пространство. В нём переплетаются прошлое, настоящее и будущее. «Традиционный репертуар народного хора включает в себя богатый спектр жанров, отражающих многообразие русского фольклора, такие как обрядовые песни: календарные (колядки, масленичные) и семейно-бытовые (свадебные, застольные); лирические песни: протяжные, игровые, шуточные, частушки; исторические песни: былины, баллады; плясовые мелодии: наигрыши; духовные стихи» [6].

Со временем народный хор перестал быть исключительно хранителем архаичной традиции. Постепенно в репертуар стали включаться произведения профессиональных композиторов. Это стало значительным шагом в развитии жанра и способствовало расширению исполнительских возможностей хора. Этот процесс обусловлен несколькими факторами:

- интерес профессиональных композиторов к фольклору: многие композиторы черпали вдохновение в народной музыке, создавая произведения, органично сочетающие фольклорные мотивы и современные музыкальные приёмы [1, с. 27];

- стремление к профессионализации: хоровые коллективы стремились к совершенствованию исполнительского мастерства, что требовало более сложных и интересных произведений;

- запрос аудитории: публика хотела видеть в народном хоре не только исполнителя старинных песен, но и современного артиста, способного удивить и впечатлить;

«Благодаря этому репертуар народного хора обогатился авторскими сочинениями, обработки народных песен стали более сложными и интересными, а жанровый диапазон расширился. Структура репертуара современного народного хора видится в сочетании трех музыкальных пластов: авторской музыки, обработок и аранжировок народных песен, фольклорных произведений» [3, с. 141].

Сегодня формирование репертуара народного хора – это комплексный процесс, требующий от руководителя глубоких знаний, тонкого художественного чутья и понимания современных тенденций. «Современные народные хоры стремятся к гармоничному сочетанию национальных корней и экспериментов с новыми формами и стилями. Это может проявляться в использовании современных инструментов, технологий, а также в создании оригинальных аранжировок. Одной из характерных особенностей процесса интеграции народного песенного искусства, наряду с привлечением самого разнообразного материала, была опора на песенную обработку. Обработка как бы ретушировала те искажения, которым подвергалась песня на пути из деревни в город в процессе записи и последующего исполнения профессиональными певцами» [3, с. 144].

Традиции и инновации можно сочетать путём использования современных гармоний и ритмов в аранжировках народных песен, включения в репертуар произведений, сочетающих элементы народной музыки и других жанров (джаз, рок, электроника), создания театрализованных концертных программ с использованием современных сценических технологий.

Авторские произведения, созданные на основе фольклора или в народном стиле, играют важную роль в современном репертуаре. Эти произведения обогащают хор новыми красками и позволяют привлечь более молодую аудиторию. Важно поддерживать и поощрять современных композиторов, работающих в народном стиле, создавая для них условия для творчества и сотрудничества с хоровыми коллективами.

Развитие репертуара народного хора невозможно без активного взаимодействия с современной музыкальной средой. Для этого следует организовывать мастер-классы с известными композиторами, специализирующимися на народной музыке, участвовать в фольклорных

фестивалях и конкурсах. Поддерживать молодых талантливых исполнителей и композиторов, поощрять их интерес к народной музыке и создавать условия для реализации их творческого потенциала. Создавать и развивать лаборатории и мастерские, где хор может экспериментировать с новыми формами и звучаниями. Сотрудничество с другими творческими коллективами – все это способствует обогащению репертуара и повышению профессионального уровня хора [4].

Слишком большое количество современных композиций может привести к утрате самобытности и уникальности народного звучания. Чрезмерное увлечение архаикой, в свою очередь, может оттолкнуть современную аудиторию. Оптимальным решением является умеренное сочетание традиционных народных песен и авторских произведений, в которых бережно сохраняются и творчески переосмысливаются фольклорные мотивы.

Современные хоровые аранжировки народных песен могут быть более сложными и интересными с музыкальной точки зрения, чем оригинальные образцы фольклора. При этом важно, чтобы аранжировка не искажала суть народной песни, а подчеркивала ее красоту и выразительность. Хорошие аранжировки позволяют народным песням зазвучать по-новому, привлекая к ним внимание более широкой аудитории.

Существует множество успешных народных хоров, реализующих современные подходы к репертуару. «Государственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого является одним из старейших и наиболее авторитетных народных хоров России. Он сочетает бережное отношение к традициям с постоянным поиском новых форм самовыражения» [4]. Московский народный хор – творческое объединение профессиональных музыкантов, выпускников Российской академии музыки имени Гнесиных и Московского государственного института культуры. В их репертуаре – традиционные плясовые, свадебные и лирические песни разных регионов страны, классические произведения, песни современных композиторов [2, с. 20]. Ансамбль «Русская песня» Надежды Бабкиной известен своими яркими и зрелищными выступлениями, в которых сочетаются народная музыка, танцы и современные сценические технологии. Эти и другие коллективы демонстрируют, что народный хор может быть не только хранителем традиций, но и современным, актуальным и интересным для широкой аудитории.

Фольклорный коллектив Сахалинского колледжа искусств «Белые росы» также успешно использует современные подходы к репертуару. Для его подбора должны учитываться многие ключевые моменты. Количество участников ансамбля, наличие необходимых голосов, а также индивидуальные возможно каждого члена коллектива. А так как наш коллектив в основном состоит из

студентов колледжа, по этой причине состав исполнителей меняется ежегодно и поэтому неизбежна систематическая смена репертуара. Актуальность произведений также имеет немаловажную роль, зачастую они подбираются с учетом предшествующих мероприятий и отдельных запросов. Очень важной чертой является эстетическая удовлетворённость, необходимо, чтобы песня была приятной для исполнения, доставляла радость не только исполнителям, но и слушателям. Заимствуя репертуар из различных источников наш ансамбль всегда исполняет переложения или интерпретации первоисточника, создавая неповторимое произведение. Часто вокальное исполнение звучит без сопровождения, однако, особенным украшением звучания является инструментальная группа, которая не боится экспериментировать, добавляя необычность, а также неповторимость в партитуру произведения. Наш коллектив является уникальным синтезом традиции и современности, включая в репертуар, как архаичные фольклорные произведения, так и обработки русских песен, включая авторский материал.

Тем самым можно сказать, что коллектив «Белые росы» успешно реализуют современные подходы к репертуару и тем самым являются интересным и актуальным феноменом.

Современный репертуар народного хора – это динамичный синтез традиций и инноваций, сохраняющий связь поколений и привносящий новое звучание и формы выражения. Народный хор продолжает оставаться важным элементом культурного наследия России, способствуя сохранению и популяризации народной музыкальной культуры. Успешное развитие репертуара народного хора требует от руководителей, исполнителей и композиторов глубоких знаний, художественного чутья и постоянного творческого поиска. Только в этом случае народный хор сможет оставаться живым, актуальным и любимым публикой.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гутова, С. Ю. Традиции композиторского фольклоризма в русской музыке XX столетия / С. Ю. Гутова. – – Текст: непосредственный // Музыкальное образование в современном мире. Диалог времен. : Вып. 7; Ч. 2. – 2016. – С. 27-34.

2. Морозов, Д. В. Народный хор сегодня: музыкальное мышление и принципы вокального интонирования / Д. В. Морозов. – Текст : электронный // Народно-певческое искусство в России: прошлое, настоящее, будущее: сб. науч. ст. и метод. матер., 2020. – С. 14-24 – URL: https://www.academia.edu/49084322 (дата обращения: 14.04.2026).

3. Морозов, Д.В. Современный народный хор как модель «поющего села» / Д. В. Морозов. – Текст : электронный // Фольклорное движение в современном мире: сборник статей. – М.: Государственный республиканский центр русского фольклора, 2016. – С.140-144. – URL: https://www.academia.edu/23381718/ (дата обращения: 14.04.2026).

4. О чем поет Россия: хоры России.- – Текст : электронный // Культура РФ: офиц. сайт – URL: https://www.culture.ru/materials/79893/o-chem-poet-rossiya (дата обращения: 14.04.2026).

5. Попова, Т. Основы русской народной музыки. – Текст : непосредственный. // Народное музыкально-поэтическое творчество / Т. Попова. – Москва: Музыка, 1977.

6. Русская музыка. – Текст : электронный // Рувики: интернет-энциклопедия. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Русская_музыка (дата обращения: 14.04.2026).

УДК 7.071.

ИРМА ЯУНЗЕМ – НЕПОВТОРИМАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦА ПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ

Донцова Алёна Вадимовна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 53.02.05 Сольное и хоровое народное пение.
Научный руководитель: Алешко Елена Иванова,
преподаватель высшей категории,
заслуженный педагог Российской Федерации
заслуженный педагог Сахалинской области
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Все творчество великой певицы Ирмы Яунзем является эталоном отношения певца к народному мелосу и его концертно-сценической трактовки. Роль концертно-исполнительской и педагогической деятельности Ирмы Петровны в пропаганде народно-песенного искусства столь велика, ее певческая культура и художественный масштаб ее личности столь значительны, что их нельзя игнорировать, нельзя не учитывать их большого влияния на формирование профессиональной школы русского народного пения.

Ирма Петровна Яунзем была тонким интерпретатором народных песен. Латышка по национальности, родившаяся на белорусской земле и воспитанная на традициях русской музыкальной культуры, она себя считала русской певицей, хотя ее репертуар охватывал песни на шестидесяти двух языках народов мира. Родилась Ирма Петровна в 1897 году в Минске, куда переехала ее семья из Латвии. «Страсть к пению Ирме привила мать, обладавшая неплохим голосом и участвовавшая в минском латышском хоре. У Ирмы же вокальные данные оказались чудесно красивыми, что среди прочих засвидетельствовала знаменитая актриса Фаина Раневская, побывавшая в годы Гражданской войны на одном из её концертов в Крыму. В составе небольших артистических групп Яунзем неустанно колесила по городам – от Севастополя до Пензы» [4]. С раннего детства проявились недюжинные способности Ирмы, обратившие на себя внимание. Игре на рояле девочка обучилась у местного органиста, пела в гимназическом хоре.

Ей страстно хотелось учиться пению. Воля у нее была крепкая, талант очевидный. Настойчивая работа над собой, над голосом дала плоды. Ирму приняли в Петроградскую консерваторию, где она занималась параллельно по двум классам – рояля и вокала (в классе профессора К. Н. Дорлиак).

Крепкая вокальная подготовка, полученная в консерватории, позволила Яунзем овладеть певческими приемами вокальных манер многих народностей. Актерским способностям помог раскрыться знаменитый русский певец Иван Васильевич Ершов, который вел в консерватории оперный класс. Занятия в этом классе определили путь Ирмы Яунзем в работе над народной песней, над раскрытием правды выражения чувств, психологического состояния характеров героев» [1, с. 52].

Яунзем побывала почти во всех уголках Советского Союза, слушала народные песни в их первозданном виде, училась манере интонирования у народных исполнителей.

Чтобы песни были понятны слушателям любой национальности, певица старалась исполнять их на языке того народа, перед которым выступала. «Ирма принципиально не признавала переводов и исполняла народное творчество на тех языках, на которых они были изначально созданы. Но при этом не «фотографировала» оригинал, а пела по-своему, улавливая в песне самое характерное, присущее только этому народу, отражающее национальный колорит. Эта аутентичность в 1927 году особо поражала германских зрителей на международной музыкальной выставке во Франкфурте-на-Майне, когда они услышали, что молодая артистка исполняет в одной программе русские, белорусские, бурятские, якутские, башкирские, казахские, еврейские, татарские песни. Немецкие, французские, польские посетители её зарубежных концертов реагировали одинаково, бурными продолжительными аплодисментами, на время забывая, что замечательная исполнительница прибыла из страны большевиков» [4]. С самого начала творческого пути для нее стало правилом не только имитировать народное исполнение, но и глубоко изучать, вникать в сами песни, постигать фонетические особенности языка, формообразования.

Песни надо искать, считала она, как ищут жемчуг на дне моря или редкий металл в горной породе. Такими поисками она занималась всю свою жизнь. Многие, самые разные люди, от больших ученых, исследователей фольклора до простых любителей песни помогали ей в этом. А.М. Горький, например, подарил ей тексты четырех старинных русских песен, которые он сам записал. В ее архиве хранится более пяти тысяч собранных ею народных песен. Почти все они исполнялись в ее концертах. С уникальным искусством певицы знакомились не только слушатели нашей страны, но и во многих зарубежных странах: в Германии, Франции, Польше, Китае, Корее, Японии и пр. К 40-м годам XX века Ирма Яунзем была уже известной и любимой артисткой. Ее голос часто звучал по радио.

Репертуар Ирмы Яунзем сыграл важную роль в формировании её образа, так как певица собирала и исполняла песни народов мира более чем на 50 языках.

В архиве Ирмы Яунзем хранится около пяти тысяч народных песен на шестидесяти трёх языках. В её репертуаре были песни китайские, японские, корейские, вьетнамские, песни народов Европы, Ближнего Востока, Центральной Америки.

Расширению ее репертуара способствовали и гастрольные поездки, которые становились своеобразной научно-собирательной экспедицией. Она выезжала в союзные и автономные республики и области, посещала кишлаки и аулы, изучала местный быт, нравы, обычаи, черты народных характеров. При этом проявляла много такта и находчивости, умения войти в контакт с местным населением, найти хранителей древних напевов и создателей песен, да еще уговорить их спеть.

Для многих малых народностей Севера и Сибири песня долгие годы была единственным доступным средством выражения своих мыслей и чувств. В ней зачастую рассказывалось о самом сокровенном, и поэтому люди не всегда сразу готовы были поделиться ею. Зная это, Ирма Петровна, прежде чем высказать свою просьбу, сама начинала петь. Пела песни других народов. А это, как правило, вызывало у присутствующих желание показать и свой «товар лицом». «Теперь, Ирма, ты нас послушай», — говорил какой-нибудь старик и начинал петь» [1, с. 43].

Так программы Ирмы Петровны обогащались уникальными образцами песенного творчества редких народностей нашей страны: бурятов, якутов, ительменов, чукчей, гиляков, эскимосов, не говоря уже о коренном населении союзных республик. Около пяти тысяч народных песен на шестидесяти трех языках хранится в архиве певицы, собранных ее талантом, трудом и исключительным энтузиазмом.

Концерты не повторялись, а количество народов в них неуклонно росло за счет песен народов Средней Азии и Казахстана, куда Яунзем ездила в плодотворные экспедиции, а также ительменов, чукчей, гиляков, эскимосов. «Максим Горький восторгался в частном письме искренне и красиво: «А в Москве я бы показал вам женщину, коя изумительно поет калмыцкие, бурятские и вообще всякие песни. О, это мармелад и перец! Талантлива, как черт!» В июле 1935 года восторги классика стали очными, когда Алексей Максимович пригласил Ирму Петровну к себе на дачу, чтобы удивить ее пением приехавшего в СССР французского классика Ромена Роллана» [7].

«На концерты не похожей ни на кого певицы ломилась публика, миллионы советских людей слушали ее по радио, для фильма Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный» она ярко исполнила на музыку Сергея Прокофьева «Песня про бобра» и колыбельную «Океан-море». В послевоенные годы к талантам Яунзем добавилась насыщенная педагогическая работа – она обучала искусству

народной песни таких прославленных исполнительниц, как Ольга Воронец, Александра Стрельченко, Екатерина Шаврина, Жанна Бичевская. Свою минскую молодость она вспоминала, обучая талантливую белорусскую певицу родом из Каменецкого района Брестской области Ольгу Шутову (1944-1999). А в 1970 году Яунзем была в составе жюри IV Всесоюзного конкурса артистов эстрады, одними из лауреатов которого стали молодые «Песняры» Владимира Мулявина. В тот момент сошлись две такие разные певческие линии, громко прославившие белорусскую народную песенную стихию...» [7].

«Певица использовала тёплый и чистый голос, который «перевоплощался» по тону и тембру, передавая особенности манеры каждой нации. Яунзем обращала внимание на характерность тембра и манеру подачи мелодии. Ирма Яунзем не просто пела, а создавала образы, оживляла героев своих песен. Например, при исполнении песни «Татарский полон» она старалась петь как можно спокойнее, словно рассказывая. Главным принципом творчества певицы был аутентизм. Как уже говорилось, она никогда не пела песни в переводах, стараясь уловить самое важное в интонационной, ритмической своеобразности музыкальной культуры каждого народа. Яунзем не «фотографировала» оригинал, а пела по-своему, улавливая в песне самое характерное, присущее только этому народу, отражающее национальный колорит» [1, с. 56].

Ирма Яунзем важна в музыке благодаря своему уникальному стилю исполнения, влиянию на музыкальную культуру и разнообразию репертуара. Она получила множество наград и признаний, её творчество вдохновляет новые поколения исполнителей. Кроме того, её личные качества, трудолюбие и страсть к музыке делают её значимой фигурой в истории музыки.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бабкина, Н. Г. Русские народные певцы / Н. Г. Бабкина. – Москва, 1996. – 76 с. – Текст : непосредственный.

2. Великие исполнители России XX века. Ирма Петровна Яунзем (1897 - 1975). – URL: https://german121german.blogspot.com/2021/09/xx-1897-1975.html (дата обращения 17.04.2026). – Текст : электронный.

3. Журавлев, М. Независимая газета «МОЕ ИСКУССТВО СЕЙЧАС НИКОМУ НЕ НУЖНО!» К 100-летию со дня рождения певицы Ирмы Яунзем. №181 от 26.09.1997. – URL: http://vivovoco.ibmh.msk.su/VV/PAPERS/BIO/IRMA.HTM (дата обращения 17.04.2026). – Текст : электронный.

4. Несколько фактов из жизни певицы Ирмы Яунзем, чьим талантом был покорен даже Максим Горький. – URL: https://rg.ru/2022/09/28/neskolko-faktov-

iz-zhizni-pevicy-irmy-iaunzem-chim-talantom-byl-pokoren-dazhe-maksim-gorkij.html (дата обращения 17.04.2026). – Текст : электронный.

5. «О – это мармелад и перец! Талантлива, как черт!». Чем покорила Горького, Раневскую и Прокофьева легендарная певица из Минска Ирма Яунзем – URL: https://www.belarus.kp.ru/daily/27639/4989499/ (дата обращения 17.04.2026). – Текст : электронный.

6. Сударов, Б. Звезды нашей молодости. Эксклюзивные интервью с кумирами XX века и рассказы о них. – Москва, 2020. – Текст : непосредственный.

7. Чтобы помнили – Ирма Петровна Яунзем! – URL: https://stihi.ru/2022/10/27/7617 (дата обращения 17.04.2026). – Текст : электронный.

УДК 7.071.

ДИВНЫЙ ГОЛОС ЗЕМЛИ ВЯТСКОЙ

Калинина Елизавета Андреевна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна,
преподаватель высшей категории
КОГПОАУ «ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Киров

Любовь Ивановна Бажина родилась 25 декабря 1943 года в селе Коршик Оричевского района. В послевоенные годы её семья переехала в посёлок Стрижи. Родители Любы – Иван Андреевич и Антонина Дмитриевна – увлекались музыкой и были одарёнными певцами, а также хорошо играли на гитаре, мандолине и балалайке. Помимо Любови в семье была ещё одна дочка, Надежда.

Счастливая жизнь Бажиных длилась недолго – вскоре после переезда в посёлок Стрижи умирает отец, оставив матери на воспитание двух дочерей. Люба пошла по стопам родителей и полностью погрузилась в искусство вокала, а Надежда нашла себя в инструментальной музыке. «Сколько себя помним, мы с сестрой Надей всегда пели и плясали. Отец, Иван Петрович, был грамотным бухгалтером. Его перебрасывали туда-сюда по области. Но детство и юность наши прошли в Стрижах, – вспоминает Любовь Ивановна. – Помню пятачок около клуба, где мы танцевали тогда. Всевозможные вечера, спектакли, концерты, где мы с сестрой участвовали непременно» [1].

Любовь Ивановна всегда мечтала выступать на большой сцене, и это часто подмечали её школьные учителя. Она стремилась стать профессиональной певицей, но сразу после окончания учебного учреждения ей не удалось поступить в музыкальное училище, поэтому она вернулась домой и стала преподавать в родной школе, а по вечерам работала в клубе и готовила концерты.

Её путь на большую сцену начался с песни Марка Фрадкина (музыка) и Льва Ошанина (слова) «Течёт река Волга». С этой песней она стала лауреатом районного конкурса в п. Оричах, затем областного конкурса в г. Кирове и зонального конкурса в г. Свердловске, а оттуда – в 1964 году на Всероссийский песенный конкурс отобрали всего два номера, в том числе и «Волгу». По итогам смотра был снят фильм о финалистах конкурса «С тобой, Россия». Вот тогда о Любови Бажиной узнала вся страна [3].

На смотре в г. Свердловске она была замечена Ирмой Яунзем и рекомендована Кировской филармонией на учёбу во Всесоюзную творческую мастерскую эстрадного искусства в г. Москве. Ирма Яунзем тепло отзывалась о своей подопечной. Московский период в жизни Любови Бажиной – это молодость, надежды, большой труд. Кроме вокала – гимнастический зал, балет, уроки речи.

Когда учёба подошла к концу, и Любовь Бажина начала собираться домой в г. Киров, Ирма Петровна настоятельно советовала не делать этого и остаться в г. Москве, потому что достичь славы, почестей и званий можно только в столице. Но Любовь Ивановна о званиях и не думала. Думала только о том, что стыдно не вернуться в филармонию, которая её направила на учёбу.

Три года Любовь Бажина работала в г. Кирове. Вышла замуж за музыканта Валерия Двоеглазова и родила дочь Ладу. А потом семья переехала в г. Ленинград. Муж-музыкант вынужден был пойти работать в милицию, чтобы получить жилье. Молодая же мама, после родов, до седьмого пота вгоняла себя в форму: артистка мюзик-холла всё-таки. Строгие ограничения в еде. Лыжи, где только можно - на гастролях ли, дома ли... По три часа балета... Была работа, работа и работа. Семья, дочка, шефские концерты, гастроли и учёба в институте культуры.

Лучше всего удалось раскрыть её талант авторам фильма «Девичьи перепевы», снятого Ленинградской студией телевидения в 1976 году. Песен в нём-12, и петь их должны были разные солистки, но в итоге решили оставить одну Любовь Бажину. Фильм часто показывали по телевидению, особенно под Новый год. И из дома Мама писала в письме: «Люба, тебя опять по телевизору показывают».

Любовь Бажина пела во всех концертных залах г. Ленинграда, а когда нужен был голос, который знала вся страна, театры северной столицы обращались только к ней. Любовь Ивановна выступала и в г. Москве: в концертном зале «Россия», в большом театре СССР; пела за границей. Её выступления везде принимали восторженно ещё и потому, что она не жалела времени, чтобы выучить песню на языке той страны, где собиралась выступать.

25 лет вдохновенного труда и громкой славы были прерваны жизненной драмой и болезнью, тогда певица твёрдо решила не петь больше никогда. В 1991 году Любовь вернулась в родную Кировскую область, в посёлок Оричи. Там она жила в тесном деревенском доме с матерью. В п. Оричи Любовь Ивановна продолжила свою певческую и сценическую карьеру. Она активно сочиняла песни о родных деревнях и посёлках, а также исполняла лирические песни на стихи местной поэтессы Л.В. Ишутиновой. Совместно с симфоническим оркестром под управлением А. Логиновой, Любовь выступала в Париже и других

городах Франции, ездила с делегацией в Чеченскую народную республику. После стольких странствий по большим городам и разным странам, после суматохи гастролей и краха в личной жизни ей казалось, наступил конец всего, и она больше никогда не выйдет на сцену. Однако, благодаря поддержке мамы, сестры и друзей Любовь Ивановна получила второе рождение [1].

Слава певицы пошла на второй круг. Своё мастерство она передавала молодому поколению - вела вокальный кружок в Оричевском Доме Культуры, была членом жюри ежегодного песенного фестиваля «Вятские зори». Кировским телевидением был создан фильм о певице «А песня навсегда». В 2002 году Любовь Ивановна получила звание «Заслуженная артистка России», а народная любовь присвоила певице звание «Голос Вятки».

29 января 2012 года, после тяжёлой болезни Любовь Бажина ушла из жизни, но её песни остались с нами навсегда.

Земляки считают Любовь Бажину «голосом Вятки». Кто хоть раз слышал её, тот не забудет никогда дивный голос, высочайшую культуру исполнения. С радостью была принята инициатива Нины Семеновны Тереховой учительницы музыкальной школы, проводить районный конкурс исполнительниц русской лирической песни, имени Заслуженной артистки России Любови Бажиной. В 2011 году состоялся первый конкурс, на котором присутствовала сама певица.

Сотрудники Оричевского краеведческого музея бережно хранят память об уникальной певице. С 2013 года открыта постоянно действующая экспозиция «Женщина по имени Любовь» и создана передвижная выставка «Дивный голос земли Вятской», побывавшая во многих населённых пунктах нашего района и области [4].

Любовь Бажина является уникальным примером того, как маленькое провинциальное поселение может вырастить и выявить талант международного масштаба.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Антонова, Л.С. Дивный голос земли Вятской / Антонова Л.С., Копосова Т.Б. – Текст: электронный // Информио: официальный сайт. – URL: https://www.informio.ru/publications/id6790/Divnyi-golos-zemli-Vjatskoi (дата обращения: 11.04.2026).

2. Любовь Бажина. Народная певица. Забытые имена. – Текст: электронный // КОНТ: платформа для социальной журналистики. – URL: https://cont.ws/@dimc/2158295 (дата обращения: 11.04.2026).

3. Бажина Любовь Ивановна. – Текст: электронный // РУВИКИ: сайт. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Бажина,_Любовь_Ивановна (дата обращения: 11.04.2026).

4. Бажина Любовь Ивановна. – Текст: электронный // Кино-театр.ру: сайт. – URL: https://www.kino-teatr.ru/teatr/acter/ros/421866/bio/ (дата обращения: 11.04.2026).

УДК 78:008(47)

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОДНОГО КРАЯ: ПОСЕЛОК БОЛЬШАЯ ИРБА

Маслова Василиса Вадимовна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория музыки
Научный руководитель: Кузьмина Татьяна Геннадьевна,
кандидат искусствоведения, преподаватель высшей категории,
ГБПОУ РХ «Хакасский колледж искусств»
г. Абакан

У каждого человека есть своя родина. Чаще всего это место, где человек родился, вырос или провел много времени. Сколько бы ни было лет человеку, он всегда помнит моменты из своего детства, а вместе с ними и места, где они происходили. Это может быть село, посёлок, маленький городок или огромный мегаполис. Но в то же время это является самым любимым местом на земле. У каждого любовь к малой родине проявляется по-разному. Например, поэты сочиняют стихотворения о любимом городе, композиторы пишут музыку, художники рисуют картины, тем самым прославляя город или село и увековечивая память о них на многие годы.

Большинство жителей, к сожалению, поверхностно знакомо с музыкальной культурой своего родного края. Сегодня мы на многое начинаем смотреть по-иному, многое переоцениваем или открываем для себя заново.

История поселка Большая Ирба уходит корнями к далекому 1737 году, когда по указу Сената в живописном месте на берегу реки Ирба, у обширных лесных массивов был построен Ирбинский железоделательный завод. Возведение завода сыграло ключевую роль в истории всего южно-сибирского региона. С одной стороны, это был первый железоделательный завод в Сибири, положивший начало ее промышленному освоению. С другой стороны, для работы на Ирбинском заводе в Сибирь направлялись политические ссыльные, каторжники, крестьяне и другие переселенцы из центральной части России – представители самых разных профессий, в том числе художники, писатели, музыканты. Таким образом, строительство Ирбинского железоделательного завода положило начало культурному развитию юга Красноярского края [1].

По меткому высказыванию Вячеслава Петровича Косованова (1880-1938) – выдающегося ученого и музыканта, основателя Красноярского филармонического общества, на протяжении многих лет занимавшегося изучением истории Минусинского края, «еще задолго до образования города

Минусинска (1822) на юге Красноярского края можно было услышать игру на скрипке какого-нибудь ссыльного или другого поселенца...» [5].

Культурно-музыкальные традиции на территории Минусинского округа в целом и поселка Большая Ирба в частности, несомненно, были заложены более двухсот лет назад. Немалую роль в этом сыграла деятельность политических и иных ссыльных, в том числе декабристов, сосланных в Минусинский округ Енисейской губернии в первой половине XIX века.

Любительское музицирование, появившееся вскоре со строительством завода и образованием поселка Большая Ирба, к настоящему времени, пройдя долгий путь развития, представлено высокохудожественным профессиональным творчеством.

На сегодняшний день в Большой Ирбе имеется Детская школа искусств, которая ведет обучение по трем направлениям: игра на музыкальных инструментах, сольное пение, хореография. Первый набор школой был осуществлен около 50 лет назад, в 1978 году. Тогда к обучению игре на баяне и фортепиано было принято чуть более 20 человек. Первым директором школы стал Марьясов Владимир Николаевич – музыкант, преподаватель по классу баяна. Игре на фортепиано в то время обучала Визова Татьяна Ивановна. Первый выпуск школы состоялся в 1981 году [3].

Постепенно открывались новые специальности, увеличивалось количество обучающихся, расширялся преподавательский состав. Обучающиеся школы часто становятся лауреатами различных региональных, всероссийских, международных конкурсов; многие выбирают музыку своей профессией.

Гордостью школы и Курагинского района является детский духовой оркестр Биг-бэнд «Prima», организованный в 1980 году (фото 1).

Фото 1 – Детский духовой оркестр Биг-бэнд, пос. Большая Ирба

На протяжении более 40 лет его руководителем является заслуженный работник культуры Российской Федерации – Бехтерев Юрий Иванович (фото 2).

Фото 2 – Ю.И. Бехтерев, руководитель детского духового оркестра Биг-бэнд

Творческий коллектив пропагандирует и развивает традиции духовой музыки.

Также гордостью Детской школы искусств является преподаватель по классу баяна Одинцов Сергей Станиславович. Его ученики не только регулярно занимают призовые места на конкурсах регионального, всероссийского и международного уровней, но и продолжают дело своего преподавателя. В 2019 году был издан его авторский сборник «Репертуар юного баяниста», который используется во многих профильных учебных заведениях.

Кроме музыкальной школы в поселке Большая Ирба ведут свою деятельность народный самодеятельный ансамбль «Ирбинушка» (фото 3) и хореографический ансамбль «Рударики».

Фото 3 – Народный вокальный ансамбль «Ирбинушка, пос. Большая Ирба

Ансамбль народной песни «Ирбинушка» был учрежден в 1979 году. Творческий коллектив занимается изучением местного песенного фольклора и пропагандирует его. Ансамбль выступает не только в поселке, но и далеко за его пределами. Выступления артистов пользуется большим успехом. Без участия ансамбля «Ирбинушка» не обходится ни одно местное мероприятие. На основе этого коллектива создана группа «Русский обряд», разработаны: свадебный обряд, человек родился, золотые юбиляры, серебряный бал. Коллектив ансамбля стабилен, а многие исполнители являются его бессменными участниками на протяжении 25-35 лет. Так же моя семья была задействована в этом ансамбле. В течение 15 лет моя мама пела в данном коллективе.

14 августа 2021 года в день провозглашения независимости Республики Танну-Тува и празднования 100-летия г. Кызыла ансамблю «Ирбинушка» посчастливилось принять участие в реализации грандиозного проекта «Венок Енисея – Дружба народов одной реки». После выступления с сольными концертами они участвовали в сборном концерте на площади Арата вместе со знаменитыми коллективами, а также в театрализованном представлении «Воссоединение России и Тывы». Это было грандиозное зрелище с несколькими десятками тысяч зрителей.

Также ансамбль «Ирбинушка» принимал участие в программе небезызвестных Анастасии и Захара Заволокиных «Играй гармонь», которая снималась на видео на Черном озере в республике Хакасия, а затем неоднократно транслировалась по центральному телевидению.

Еще одним важным участником культурной жизни Большой Ирбы является хореографический ансамбль «Рударики». Под чутким руководством Земцовой Натальи Николаевны творческий коллектив традиционно участвует во всех значимых мероприятиях района. Так, торжественно и масштабно всегда проходят выступления ансамбля на площади Трудовой славы (пос. Курагино) в честь празднования победы в Великой Отечественной Войне, постановки краевых проектов «Земля мастеров», межнациональный фестиваль «Хоровод дружбы» и многое другое.

Ансамбль «Рударики» – лауреат многих Международных и Всероссийских конкурсов. Так, в июне 2024 года он стал лауреатом Всесибирского фестиваля национальных культур «Я люблю тебя, Россия», выступив на заключительном концерте в г. Красноярске (остров Татышев).

Важным событием в жизни творческого коллектива стало участие в большом праздничном концерте в честь празднования дня города Улангома в Монголии в 2013 году. Торжественное мероприятие, на котором присутствовали мэр города и глава Курагинского района началось с хореографической

постановки «Нашей дружбе цвести» в исполнении образцового ансамбля «Рударики».

В 2014 году ансамбль «Рударики» был удостоен чести выступить перед президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Танцевальная композиция была представлена зрителям на стадионе Хуреш совместно с государственным национальным ансамблем «Саяны» под руководством народного артиста Республики Тыва Аяном Владимировичем Мандан-Хорду (фото 4).

Фото 4. Творческий коллектив «Рударики»
на стадионе Хуреш, г. Кызыл

Во главе со своим художественным руководителем Н.Н. Земцовой «Рударики» принимали участие в праздновании девяностолетия Улангома в Монголии: их выступление на центральной площади города сопровождалось бурными и долго не смолкавшими аплодисментами.

Проанализировав своё исследование, был сделан вывод, что нужно больше интересоваться музыкальной культурой своей Родины, своего родного края. Даже самый удаленный уголок нашей необъятной страны имеет богатую историю, самобытные культурные традиции, величествен и славен своим народом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Поселок Большая Ирба. – Текст: электронный // Район, в котором мы живём! : сайт семьи Никулиных. – 2018. – URL: https://www.nikava.ru/article/municipalnye-obrazovania/p-bolsaa-irba (дата обращения 19.04.2026).

2. Большая Ирба. – Текст: электронный // Википедия. – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Большая_Ирба (дата обращения 18.04.2026).

3. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Ирбинская детская музыкальная школа»: [официальный сайт].– URL: https://ирбинская-дмш.курагино-обр.рф (дата обращения 03.04.2026). – Текст: электронный.

4. Злобин, М. В. Декабристы А. А. и Н. А. Крюковы. Биографический материал о жизни и деятельности: [рукопись] / Злобин М. В. – Минусинск, 1989 г. – Текст: непосредственный // Минусинская центральная городская библиотека им. А. С. Пушкина.

5. Косованов, В. П. Декабристы в Енисейской ссылке : О / ф 7886 / 67 / Косованов В. П. – Текст: непосредственный.// Красноярский краевой краеведческий музей. – 125 л.

6. Косованов, В. П. Пушкин и Енисейские декабристы : З / ф 8 (09) № 95 / Косованов В. П. – Текст: непосредственный // Красноярский краевой краеведческий музей.

УДК 78:008(47)

ЭТО У НАС СЕМЕЙНОЕ...

Некрасова Арина Александровна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Копосова Татьяна Анатольевна,
преподаватель высшей категории
КОГПОАУ «ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Киров

2026 год в России объявлен Годом единства народов России, их культурным ценностям, обычаям, традициям. Немаловажную роль играют семейные традиции, закладывающие в человеке духовные, нравственные ценности уже с младенческого возраста.

Семейные традиции в России передаются из поколения в поколение и объединяют членов семьи общими воспоминаниями, ценностями и опытом. В нашей семье эти традиции связаны с искусством, музыкой, культурой, творчеством.

Свой рассказ о семейных традициях хочу начать с моей бабушки по папиной линии – Некрасовой Нины Васильевны. По моему мнению, благодаря ей в нашу семью пришла любовь к инструментальной музыке, народному творчеству, песенному фольклору. Любовь, которая живет уже три поколения и по сей день.

Бабушка Нина Васильевна по национальности удмуртка и родилась в Удмуртской Республике в 1961 г. Окончила Пермское технологическое училище по специальности «Аппаратура химических производств», но работала химиком лишь 2 года. Все остальное время трудилась в колхозе в деревне Усть-Лекма Удмуртской Республики. В 2000-х годах ее пригласили работать в местный дом Культуры (время было тяжелое), т.к. работников и специалистов не хватало. С тех пор она преданно служит культуре, привлекая к творчеству местных жителей и своих детей. «Благодаря Нине Васильевне Некрасовой, много лет проработавшей в сельском клубе, и ныне живет очаг культуры» – пишет местная газета «Сельская правда» (июль 2019 г.). В ее обязанности входило не только проведение государственных и местных праздников, но и написание сценариев к концертам, режиссура спектаклей, репетиции с певцами, занятия в кружках взрослых и детей. Работая в клубе, бабушка часто вставляла в концертную программу номера с участием своих двух подрастающих сыновей. Про них в

деревне говорили, что «Бог их в темечко поцеловал», мальчики действительно были талантливыми. Поначалу они читали стихи и пели песни, а став постарше стали выступать с гармошкой и баяном. После окончания школы оба поступили в музыкальные училища и уже тогда знали, чему бы они хотели посвятить себя во взрослой жизни. Оба брата были очень музыкальным, с хорошо развитым слухом, умели трудиться, но главное, обладали огромным желанием реализоваться в творческой сфере. И результат не заставил себя долго ждать.

Мой папа, Некрасов Александр Сергеевич, является действующим артистом Государственного ордена Дружбы народов Академического ансамбля песни и танца Удмуртской республики «Италмас» (италмас – удмуртское название цветка купальницы европейской, символ Удмуртии). В юношеские годы окончил Кировский колледж музыкального искусства им И.В. Казенина по классу аккордеона. Именно там он и познакомился с моей мамой, которая училась на курс младше по классу фортепиано. Активная деятельность папы, его творческая жизнь, целеустремленность являются для меня примером для подражания и гордостью для всей семьи. Чтобы быть участником такого масштабного ансамбля «Италмас» почти с вековой историей, надо много трудиться и быть профессионалом с большой буквы.

Ансамбль «Италмас» был создан в 1936 году для пропаганды удмуртского искусства в России и за рубежом. В 1940 году состоялись первые гастроли ансамбля в составе 52 человек по городам Сибири и Дальнего Востока. В годы Великой Отечественной войны в ансамбле работал только женский состав. Ансамбль принимал участие в фестивалях «Московские звезды», «Русская зима» (1976), «Белорусская осень» (1979), «Киевская весна» (1975, 1980). Основу репертуара коллектива составляют удмуртские народные песни и танцы.

Сейчас коллектив ансамбля состоит из 70 артистов: хоровая группа 30 человек, балетная группа 25 человек (12 пар), оркестровая группа 15 человек. Такой состав в полной мере отражает красоту и самобытность удмуртского фольклора. Ансамбль может работать в разных составах, но наиболее допустимым для гастролей является состав из 45 человек.

Совершенно оригинальным, но и в то же время органически вплетающимся в общее русло концертов ансамбля является танцевальное искусство, основу которого также составляет народное творчество. В репертуаре танцевальной группы около 50 танцев. Жемчужина удмуртского танцевального искусства – «Танец с колокольчиками», построенный на оригинальном звучании 16 настроенных колокольчиков, мелодичному звону которых подчинено каждое движение исполнительниц.

В программу, открывающую уже 90 концертный сезон коллектива, вошли национальные песни и танцы удмуртского народа, полюбившиеся номера из

золотого фонда ансамбля и новые вокально-хореографические композиции. Художественный руководитель – заслуженный народный артист России и Удмуртии Анатолий Васильевич Мамонтов.

7 декабря 2023 года в Государственном Кремлевском дворце состоялось официальное открытие Года Удмуртии. На праздник были приглашены депутаты Государственной Думы РФ, руководители федеральных министерств и ведомств, торгово-промышленной палаты, бизнесмены и потенциальные инвесторы. Перед тысячами зрителей выступили лучшие творческие коллективы и исполнители Удмуртской республики. Среди них: ансамбль «Италмас», театр фольклорной песни «Айкай», Воткинский ансамбль крезистов, фольклорная группа «Бурановские бабушки», заслуженные исполнительницы песен: Валентина Пудова, Надежда Уткина, Светлана Ручкина. Всего в делегацию Удмуртии вошли 165 человек. Специальным гостем праздника стала известная французская певица Мирей Матье. В концерте также приняли участие Кубанский казачий хор, Витас, Илья Резник, Сосо Павлиашвили и другие популярные представители российской культуры. В их числе и мой папа - артист Некрасов Александр Сергеевич.

Тесно связана с культурой и моя мама. Она искала и пробовала себя в разных творческих направлениях, таких как музыкальный руководитель в детском саду, педагог в музыкальной школе, помощник режиссера в Кировском государственном театре юного зрителя. Пробовала себя в правоохранительных органах Кировской и Нижегородской областях, но, даже работая в этой сфере, она отличалась своей музыкальной, творческой натурой. В настоящее время она вернулась к музыкально-педагогической деятельности, работая с детьми и подростками.

Папин брат, Некрасов Алексей Сергеевич, виртуозно играет на баяне, про него так и пишут в прессе – «золотой баянист Республики Удмуртия». Алексей и Александр Некрасовы – артисты ведущих удмуртских творческих коллективов. Вот какую информацию я узнала из интервью для местного телеканала: "Артист ансамбля «Айкай» Алексей Некрасов – наш земляк. Он отличный музыкант, его ценят в коллективе. Наш разговор с ним о его корнях, становлении и творческом пути:

- Представьте нам себя. Кто вы – Алексей Некрасов?

- Прежде всего, я – папа, муж. У меня три сына и дочка. Это большая ответственность! Всё, что я делаю, – для них, ради них. И лишь потом могу назвать себя артистом. Моя творческая жизнь крутится вокруг Удмуртского государственного театра фольклорной песни и танца «Айкай», где я могу реализовать себя как артист, как музыкант. Музыка привела меня к некоторым творческим победам, например, лауреатству во Всероссийских и

Международных конкурсах [3].

Да, удивительная и творческая у меня семья! И я счастлива, что продолжаю этот творческий путь в третьем поколении. Семья привила мне любовь и вкус к народному творчеству. Уже с раннего детства я занималась народными танцами, помогала маме своим участием в театральных работах, была гиперактивным ребенком. Старалась взять от своих родителей и первых преподавателей все самое нужное. Теперь являюсь студенткой Вятского колледжа культуры, специальности «Народное художественное творчество», вид «Этнохудожественное творчество». На данный момент делаю первые шаги в педагогике и исполнительском искусстве, участвую в студенческих театральных постановках – пробую и ищу себя в своей будущей профессии. Занимаюсь с малышами в детской вокальной «Ха-студия», преподаю основы хореографии в учреждении эстетического развития детей в своем городе. Моя заветная мечта работать на одной сцене (в одной команде) со своими близкими и родными (папой, мамой, дядей), т.к. очень горжусь их успехами и достижениями в сфере искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. «Айкай» – сердце удмуртского фольклора: интервью с заслуженным деятелем искусств Удмуртской Республики, директор театра «Айкай» Петром Даниловым. – Текст: электронный // Секрет успеха с Натальей Кондратьевой. – URL: https://www.d-kvadrat.ru/obshchestvo/kultura/19710 (дата обращения: 07.02.2026).

2. Айкай. – Текст: электронный // РУВИКИ: сайт. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Айкай (дата обращения: 07.02.2026).

3. Алексей Некрасов: «Дышу музыкой». – Текст: электронный // Сельская правда: газета. – 2026. – 10 фев. – URL: https://sp-18.ru/rubrics/o_chem_pishet_gazeta/358718-aleksey_nekrasov_dyshu_muzykoy/ (дата обращения: 07.02.2026).

4. Театр «Айкай»: официальный сайт. – URL: https://aikai-folk.com/ (дата обращения: 08.02.2026). – Текст: электронный.

УДК 7.071.

ВАЛЕРИЙ ГАВРИЛИН – СЫН ВОЛОГОДСКОЙ ЗЕМЛИ

Син София Вадимовна
студентка 4 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория музыки.
Научный руководитель: Герасимова Ирина Викторовна,
преподаватель высшей категории,
Заслуженный работник культуры РФ
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Известный современный российский композитор Валерий Александрович Гаврилин родился в 1939 году в городе Вологда, откуда берет начало одна из наиболее ярких страниц русской музыкальной культуры XX века. Гаврилин прожил на своей родине всего 14 лет, но, вероятно, это были самые светлые и счастливые годы его жизни. Жизненный и творческий пути композитора неразрывно связаны с малой родиной – живописными просторами Вологодской области, с ее самобытностью, традиционной культурой и глубокими корнями народной музыки. Именно там сформировались главные мотивы творчества Гаврилина: любовь к земле, воспевание народного духа, вера в добро и справедливость.

Жизнь Валерия Гаврилина была полна трудностей и испытаний. Потеря родителей в раннем возрасте наложила отпечаток на характер будущего композитора, но именно эти трудности закалили волю, помогли раскрыть глубокий внутренний мир и воспитали особое чувство ответственности перед своей землей, народом и искусством.

Несмотря на то, что Гаврилин в подростковом возрасте покинул Вологду и уехал в Ленинград, его личные и творческие связи с городом, в котором он вырос, никогда не прерывались – впоследствии он много раз посещал его, в первое время по собственной инициативе, а позднее – откликаясь на приглашения принять участие в различных музыкальных мероприятиях. И каждый такой приезд становился огромным событием для Валерия Александровича. Как отмечают современники, он приезжал в город, обходил пешком свои самые любимые места. Говорил мало, слушал охотно, внимательно, так, словно любая случайность, происшествие, событие в вологодской жизни были чем-то архиважным, значительным и судьбоносным [7, с. 328].

О том, какое значение для него имела малая родина, прекрасно сказал сам композитор: «В Вологде я познакомился с жизнью во всех ее проявлениях,

познакомился с людьми, которые помогли мне понять, что такое красота, доброта, что нужно ценить в жизни, в человеке, здесь началась моя музыкальная жизнь». «Я ведь сочиняю и живу только тем, чем я напитался, будучи в детстве в своем родном крае. Это во мне сидит, это во мне живет. Если что-то иссякает, надо опять поехать на родину. Надо опять поехать в Вологду, чтобы опять подпитаться, опять насытиться всем этим» [3, с. 435].

Творческое наследие Гаврилина отличается многообразием жанров и стилей, но всю свою деятельность композитор посвятил выражению истинно русского характера, раскрытию души народа, запечатлению живой стихии народной речи и мелодики. Главные черты его творчества: глубокая связь с фольклором, использование народных мелодий, направленность на отражение жизненных реалий, эмоций простого человека, стремление выразить идею справедливости, человечности и духовности.

Таким образом, Гаврилин стал продолжателем традиций русских композиторов XIX-XX веков, таких как М.П. Мусоргский, Н.А, Римский-Корсаков, С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович и других, открыв новую страницу в истории отечественной музыки.

Тема Родины – это не просто музыкальный мотив, это глубокое, всеобъемлющее чувство. У Гаврилина – это тихий, задумчивый образ, сотканный из воспоминаний, из народной души, из земли, которая питает и вдохновляет. В его произведениях слышится не парадная сторона жизни, а ее подлинные, земные проявления: крестьянский труд, семейные радости и горести, тихая грусть по ушедшему. Он умел находить необыкновенную красоту в обыденном, в том, что часто остается незамеченным. Его музыка – это музыка сердца, музыка души, которая говорит на языке, понятном каждому. Композитор как-то высказывался: «Понимание искусства требует знания, эрудиции, соблюдения правил и т.д. Народные творения понятны сразу – без объяснений, без литературы, без наговоров, без знания и исторических условий того или иного времени – они сразу говорят сами за себя и про себя» [1, с. 173]. Именно к подобному пониманию и стремился композитор в собственном искусстве.

Творческое наследие Валерия Гаврилина богато и разнообразно. Он оставил после себя множество музыкальных циклов, песен, романсов, симфонических произведений. Среди них есть работы, которые стали настоящими шедеврами, отражающими глубину его таланта и его связь с родной землей. Среди таких сочинений – вокальный цикл «Русская тетрадь», опубликованный в 1965 году. Это произведение тогда еще мало кому известного 26-летнего автора, поразило всех своей новизной и стало ярким свидетельством того, что в отечественной музыке появился новый национальный талант.

Удивительна история создания цикла и то, что послужило основой его содержания. Валерию Александровичу как-то рассказали, что в одной из ленинградских школ умер от болезни десятиклассник, красивый, умный парень, которого все очень любили. Умер, многого не узнав, не увидев, не полюбив. А наверное, есть где-то девушка, которая его полюбила бы, будь он жив. И композитор решил написать о несостоявшейся любви от лица той девушки, написать поэму о любви и смерти.

Дмитрий Шостакович со слезами на глазах отзывался об этом произведении: «…это исключительно. Эта вещь на уровне какой-то большой классической музыки». А сам Валерий Гаврилин говорил о своей «Русской тетради», что в ней он нашел себя как композитор и понял самое главное – как нужно писать музыку.

Героиня цикла – женщина. Вспоминая историю, на Руси долгие века женщине была доступна, в сущности, единственная область музыкального творчества – пение. Нигде не выражала себя народная душа ярче, пронзительнее, сокровеннее, чем в бабьих причитаниях. Искусство в них становилось жизнью, а жизнь, стократно оплаканная, прожитая и разукрашенная вскриками, причетами, приобретала черты искусства.

Именно из родного города композитор вынес главную тему своего творчества – тему женской судьбы, женского характера, потому что за все годы жизни в Вологде главными людьми, которые окружали будущего композитора, были женщины: его мать, няня-сказочница и воспитательницы в детском доме.

Совершенно новым и экспериментальным сочинением композитора стал теле-балет «Анюта» по рассказу А. П. Чехова «Анна на шее». Создание балета началось очень необычно – с одной лишь пьесы Гаврилина. Режиссер Александр Белинский на тот момент (1982 год) уже давно хотел снять телевизионный балет по Чехову и долго не мог определиться с произведением, которое можно положить в основу. Поиски шли, пока Белинский не услышал вальс Валерия Гаврилина и понял, что это настоящий «чеховский вальс». Вот так, не от литературы, а от музыки родился замысел фильма.

Особенно широкий резонанс получило многочастное хоровое сочинение – «Перезвоны» по прочтении В. М. Шукшина – большая музыкальная фреска народной жизни, ставшая сенсацией. Жанр «Перезвонов» композитор определил как симфония-действо, поясняя, что это сочинение по своей структуре ближе всего к мистерии. Мистерия – это жанр средневековой религиозной драмы на библейские и евангельские сюжеты, которые отражали характерную для того времени борьбу религиозного и мирского начал.

Это произведение представляет собой цикл из 20 номеров, и в каждом из них Гаврилин предстает как зрелый крупный художник. В «Перезвонах» слышна

и лирика, и веселые фрагменты музыки, элементы народных праздников, деревенских посиделок, отзвуки старинных былин, и одновременно в них узнается современная, послевоенная деревня, русская деревня, русская жизнь.

«Это написано кровью сердца; живая, современная музыка, глубоко народного склада и современного мироощущения, рожденная на наших просторах» – так отозвался о «Перезвонах» композитор Георгий Свиридов. Сочинение это, как и все творчество Гаврилина, народно по своей сути, по своему характеру, музыкальному языку. Композитором схвачена современная народная жизнь в очень разных проявлениях, очень разных чувствах. Эта музыка поражает, пленяет прежде всего своей подлинностью, своей глубокой правдивостью.

Интересно, что в последнюю поездку в Вологду, которая была в апреле 1997 года, Валерий Гаврилин на музыкальном вечере сыграл на рояле «Вечернюю музыку» из «Перезвонов». Именно эта, едва ли не самая проникновенная часть симфонии-действа, стала последним сочинением, которое услышали жители Вологды в исполнении Гаврилина. «Этими тихими нежными звуками он как будто прощался с нами…» [4, с. 210].

Говоря о личности Валерия Гаврилина, невозможно не упомянуть самого близкого его человека, спутника жизни, друга и музу композитора – жену, Наталью Евгеньевну Гаврилину. Они прожили вместе почти 40 лет, и вот какими словами она описывает своего мужа: «Он был очень нежным человеком. Его восхищало, как цветут цветы, как расцветают деревья весной, его вообще пленяла красота в любом ее проявлении» [3].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гаврилин, В. А. О музыке и не только… Записи разных лет / сост. : Н. Е. Гаврилина, В. Г. Максимов. – Санкт-Петербург: Композитор-Санкт-Петербург, 2003. – 344 с. – Текст : непосредственный.
2. Гаврилин, В. А. Слушая сердцем… Статьи. Выступления. Интервью / В. А. Гаврилин. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005. – 456 с. – Текст: непосредственный.
3. Гаврилина, Н. Е. Гаврилин в Вологде «Скоморохи» / Н.Е. Гаврилина. – Текст : непосредственный // Вологодская областная государственная филармония имени В. А. Гаврилина. – Вологда, 2004. – 469 с.
4. Кириллов, Э. А. Мгновения прошлого / Кириллов Э. А., Кириллов Ю. В. – Текст : непосредственный // Этот удивительный Гаврилин. – Санкт-Петербург, 2002. – 496 с.
5. Кухта, Т. Л. Композитор Валерий Александрович Гаврилин / Т. Л. Кухта. – Текст : непосредственный // Музыка в школе. – 2007. – № 5. – С. 4-14.

6. Легчанова, Е. Г. Неизвестный Гаврилин: воспоминания жены композитора / Легчанова Е. Г. – Текст : электронный // Сфера : журнал о культуре Вологодской области. – 2019. – URL: https://cultinfo.ru/journal/2019-leto/neizvestnyy-gavrilin-vospominaniya-zheny-kompozitora/ (дата обращения 17.04.2026).

7. Серова, Н. С. Валерий Гаврилин – человек на все времена / Н. С. Серова. – Текст : непосредственный // «Этот удивительный Гаврилин…» : [сборник] – 2-е изд. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 324-335.

УДК 7.071.

МЕЛОДИИ РОДНОЙ ЗЕМЛИ В ТВОРЧЕСТВЕ ТАТЬЯНЫ ФЁДОРОВНЫ ШАЛГИНОВОЙ

Храповицкая Анастасия Алексеевна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория музыки
Научный руководитель: Завражных Светлана Викторовна
преподаватель высшей категории
ГБПОУ РХ «ХАКАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
г. Абакан

Россия – великая многонациональная страна с богатым историческим и художественным наследием. Культура России уникальна, на протяжении многих столетий она складывалась и развивалась на основе разнообразных этнических традиций и обычаев. Взаимодействуя друг с другом, люди разных национальностей, вероисповедания, проживающие на её территории, создавали культурный код страны, формировали единые художественные ценности. Творческий потенциал России неисчерпаем. Бережно сохраняя наследие своих предков, современные поэты, писатели, художники и музыканты наполняют свои сочинения новым содержанием, привносят в них новые художественные смыслы, обогащая и развивая общекультурное достояние нашей страны.

Особая роль в формировании художественно-эстетического облика России принадлежит музыкальному искусству. Язык музыки универсален, он понятен людям разных поколений и национальностей. Музыка объединяет, воспитывает, вдохновляет. наполняет мир красотой и гармонией. Композиторы разных эпох и этнической принадлежности воспевали красоту родной земли, могущество природы, любовь к Родине и многое другое.

Огромный вклад в развитие музыкального искусства России внесли композиторы Хакасии. Среди них А. Кенель, Г. Челбораков, О. Алахтаева, Н. Катаева, Ю. Киштеев, П. Ким и другие [3]. Композитором-талисманом стала для Хакасии Татьяна Фёдоровна Шалгинова. Шалгинова Татьяна Федоровна – современный хакасский композитор и пианист, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия, Народная артистка Республики Хакасия, член Союза композиторов России, член Союза театральных деятелей Российской Федерации, член Общественного Совета Министерства культуры Республики Хакасия.

В её музыке мастерски сочетаются традиционные интонации хакасского народа с современным индивидуальным авторским стилем. Музыкальные сочинения Татьяны Шалгиновой представляют собой яркие звучащие картины,

повествующие о первозданной природе Хакасии, о незыблемых обычаях хакасского народа, о любви к детям и родному краю.

Татьяна Фёдоровна Шалгинова родилась 4 февраля 1955 года в городе Абакане. С 1962-1971 годы она училась в Средней общеобразовательной школе №1. С 1964 параллельно обучалась в Абаканской детской музыкальной школе по классу фортепиано. Решив навсегда связать свою жизнь с музыкой, после окончания школы в 1971 году Татьяна Шалгинова поступает на фортепианное отделение Абаканского музыкального училища в класс известного педагога Валерия Глаголева. Окончив музыкальное училище с отличием, она поступает на фортепианное отделение Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. Её педагогом по специальности становится ведущий преподаватель консерватории Григорий Соколов. Выбор учебного заведения для дальнейшего профессионального обучения был вовсе не случаен. В 14 лет Татьяна осуществила свою детскую мечту, вместе с одноклассниками она побывала в Ленинграде. Она полюбила этот город, а потому точно знала куда будет поступать после колледжа. Однако, присутствовавший на государственном экзамене профессор Новосибирской консерватории, пригласил талантливую пианистку на обучение в Консерваторию без вступительных испытаний.

Из воспоминаний композитора.

«Конечно, возникли сомнения: синица в руке, а журавль еще в небе. Но Валерий Глаголев, мой учитель, к которому я обратилась за советом, сказал тогда: «Если бы я был на твоем месте, я поехал бы в Ленинград. Пусть бы я провалился, но я играл бы на рояле, на котором играли Чайковский, Рахманинов, Рубинштейн». Я помню, каким был его взгляд, когда он говорил мне эти слова, пронизанные страстью к музыке. В тот момент у меня исчезли сомнения. Я поехала поступать в Ленинградскую консерваторию. И не провалилась. И играла на том самом рояле, о клавишах которого в своем абаканском детстве и подумать бы не могла. И училась у гениального музыканта, выдающегося пианиста современности Григория Соколова. Конечно, я счастлива, что мои студенческие годы прошли в этом городе. Учеба, музыка, самостоятельные ежедневные занятия у рояля, посещение концертов великих музыкантов современности, Ленинград, который сам – музыка...» [1].

После окончания консерватории Татьяна Фёдоровна вернулась в родной Абакан. «Мне предложили работу в Абаканском музучилище – и это было интересно. Мы очень много играли, преподаватели фортепианного отделения постоянно давали концерты для студентов, зрителей», – вспоминает Татьяна Фёдоровна. Так началась насыщенная творческая жизнь будущего композитора.

Жанровая палитра музыкальных произведений Татьяны Фёдоровны Шалгиновой многогранна и разнообразна. Ей написано более 50-ти песен для детей и юношества, среди которых «Моя Хакасия», «Ты играй, чатхан!», «Ынархас-Дружба». Также композитором изданы авторские сборники для детей: «Солнечный чатхан», «Зимний До мажор», «Весенний Соль мажор», «Летний Ре мажор», «Театральная осень», «Танцующие эльфы» [1].

Она является автором около 30-ти сочинений для хакасских народных инструментов – хомыса, ыыха, хобыраха: «Наскальные рисунки», «Рассказ Хайджи», «Бронзовая статуэтка коня». Также композитором написано более 100 пьес для других инструментов: фортепиано, скрипки, флейты, кларнета и других: «Солярный знак», «Озеро Иткуль», «Тайна каменного изваяния». Кроме того, Татьяной Фёдоровной написаны сочинения крупной формы: концерт для хомыса и фортепиано в 3-х частях, две концертные сюиты для хобыраха и фортепиано, оркестровая сюита «Солнечный чатхан», «Дух воды», «Дух огня». Творческое наследие композитора также включает и вокальные сочинения. Наиболее популярными из них являются «Вдаль зовущая музыка», «Сагаа ла…» («Только тебе…»), «Степной мираж», «Соляр», «Туганнар», «Ой, месяц холостой», «Без любви белый свет».

Особое место в творчестве Татьяны Фёдоровны Шалгиновой занимает музыка к театральным спектаклям. Всего композитором написана музыка к 40 спектаклям хакасских, русских и зарубежных драматургов: «Золотая колыбель горных духов» А. Кызласовой, «Одураченный Хорхло» А. Топанова, «Мария Стюарт» Ф. Шиллера, «Серенады старой Севильи» по пьесам М.Сервантеса, «Ханума» А. Цагарели, «Карлик Нос» В. Гауфа, «Я-Маугли» по мотивам Р. Киплинга и другие. Многие театральные постановки получили любовь и признание публики во многом благодаря музыке Татьяны Фёдоровны Шалгиновой.

Творческое наследие композитора стало неотъемлемой частью педагогического репертуара детских музыкальных школ, школ искусств и музыкальных колледжей. Они звучат на разных конкурсах, фестивалях и национальных праздниках.

В 2009 году Татьяна Фёдоровна Шалгинова стала членом Союза композиторов России, а в 2010 году возглавила хакасское региональное отделение. Под руководством композитора были реализованы благотворительные проекты: «Композиторы Хакасии о Хакасии», «Капли древнего дождя», «Дни Германии в республике Хакасия», «От сердца к сердцу» и другие.

Музыка Татьяны Шалгиновой узнаваема и любима не только в России, но и зарубежом. Её музыкальные сочинения остаются неисчерпаемым источником

творческого вдохновения для музыкантов-исполнителей, режиссёров, хореографов, педагогов-музыкантов, музыковедов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Килижекова, Г.А. Шалгинова Т. Ф. Композитор Хакасии. – Текст: электронный // Мультиурок – проект для учителей. – Абакан, 2018. – URL: https://multiurok.ru/files/shalginova-t-f-kompozitor-khakasii.html (дата обращения:15.04.2026)

2. Хакасская музыкальная культура. – Текст: непосредственный // Историческая энциклопедия Сибири : [в 3 т.]. Т.3. С – Я./ гл. ред. В. А. Ламин; Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т истории. – Новосибирск: Ист. наследие Сибири, 2009. – Т.3. – С. 425-427.

ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО

УДК 792

СЫЗРАНСКИЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМ.А.Н.ТОЛСТОГО КАК ОТРАЖЕНИЕ ЭПОХИ И ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРНОГО СМЫСЛА ЖИТЕЛЕЙ

Юнусова Анастасия Дамировна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 52.02.04 Актёрское искусство
Научный руководитель: Севостьянова Анна Романовна
преподаватель первой категории
ГБПОУ СО «Сызранский колледж искусств
и культуры им. О.Н. Носцовой»
г. Сызрань

Провинциальные театры России представляют собой не только культурные центры, но и живые хроники социальных перемен, происходивших в стране на протяжении последних столетий. Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого, основанный в начале XX века, стал одним из опорных звеньев театральной культуры Самарской области. Его история отражает судьбу русского театра в целом – от дореволюционного энтузиазма и революционных преобразований до поисков нового языка сцены в XXI веке.

Задолго до официального учреждения театра в городе существовала богатая театральная традиция. Уже в 1870-х годах на средства купца Ивана Соболекова был построен летний театр «Эрмитаж», ставший центром культурной жизни Сызрани. Здесь проходили гастроли известных артистов – Леонида Собинова, Екатерины Гельцер, Александра Вертинского.

Театр в провинциальной Сызрани выполнял важную миссию – он служил пространством культурного просвещения и общественного диалога. Постановки по пьесам Островского и Гоголя сочетались с благотворительными вечерами, концертами и лекциями. Таким образом, к моменту революции в городе уже сложилась устойчивая зрительская среда, способная воспринимать драматическое искусство как элемент духовной жизни.

История современного театра начинается 24 октября 1918 года, когда Сызранский исполком принял решение об открытии Рабоче-крестьянского дома с пролетарским театром. Здание для театра было выделено в бывшем особняке городского головы Синявского – двухэтажном доме с характерной архитектурой конца XIX века.

26 декабря 1918 года спектаклем «Лес» А. Н. Островского театр был торжественно открыт. Этот выбор неслучаен: Островский, как драматург народного быта и нравственного сопротивления, отражал идеалы новой эпохи. Театр стал не просто культурной площадкой, а инструментом идеологического и эстетического воспитания населения в условиях революционных перемен.

С первых лет существования труппа сочетала постановки классического репертуара с пьесами советских авторов, стремясь сохранить преемственность традиций и откликнуться на современные темы. Уже к середине 1920-х годов Сызранский театр занял устойчивое место в культурной карте региона.

Советская эпоха стала временем системного укрепления театра. Он превратился из полупрофессиональной труппы в стабильный государственный коллектив, получивший постоянное финансирование, штат актёров и техническую базу.

В разные десятилетия репертуар включал как произведения русской классики («Ревизор» Гоголя, «Гроза» Островского), так и пьесы советских драматургов – А.Н. Арбузова, А.Е. Корнейчука, А.П. Штейна. Театр активно участвовал в культурной политике государства: выезжал с гастролями, проводил тематические вечера, принимал участие в смотрах художественной самодеятельности.

В 1983 году театру было присвоено имя писателя Алексея Николаевича Толстого, уроженца Самарской губернии. Это подчеркнуло региональную идентичность коллектива и его связь с литературным наследием Поволжья. К тому времени Сызранский театр уже имел признание в профессиональных кругах и был известен своим реалистическим актёрским стилем и вниманием к нравственной проблематике.

Сегодня Сызранский драматический театр имени А.Н. Толстого продолжает активно работать, сохраняя баланс между традицией и поиском нового художественного языка. В репертуаре представлены как классические пьесы – А.Н. Островский, А.П. Чехов, М. Горький, – так и современные авторы. Труппа участвует в фестивалях и гастролях, развивает молодёжные проекты, сотрудничает с театральными студиями и образовательными учреждениями.

Особое внимание уделяется обновлению сценического пространства и работе со зрителем. Современные постановки часто опираются на режиссёрские интерпретации, близкие психологическому театру, но при этом сохраняют уважение к классической школе актёрского существования.

Для города Сызрань театр остаётся не просто культурным объектом, а важным центром общественной идентичности там, где жители встречаются с искусством и самими собой. Это подтверждает непрерывность традиции,

зародившейся ещё в XIX веке, и жизнеспособность театра как формы духовной коммуникации.

История Сызранского драматического театра имени А. Н. Толстого – это история устойчивости искусства перед лицом исторических катаклизмов. От купеческого «Эрмитажа» до современного государственного театра путь коллектива иллюстрирует, как локальная инициатива становится элементом национальной культуры. Театр Сызрани – пример того, как провинциальная сцена способна не только отражать эпоху, но и формировать её культурный смысл.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Драматический театр имени А. Н. Толстого. Сызрань. – Текст: электронный // Культура.РФ: офиц. сайт. - URL: https://www.culture.ru/institutes/10637/dramaticheskii-teatr-im-a-n-tolstogo (дата обращения: 12.04.2026)

2. От Пролетарского театра до Театра имени Алексея Толстого – Текст: электронный // СамКульт: Область культуры. – URL: https://samcult.ru/places/17386 (дата обращения: 12.04.2026).

3. Сызранский драматический театр имени А. Н. Толстого: офиц. сайт. – Текст: электронный. – URL: https://syzran-drama.smr.muzkult.ru/ (дата обращения: 12.04.2026)

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО

УДК 792.8

ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАНЦЕВ ДОНЕЦКОГО КРАЯ: СПЛАВ ТРАДИЦИЙ И НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО

Семихат Ильмира Григорьевна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.02 Искусство танца
Научный руководитель: Ляховецкий Руслан Геннадиевич
преподаватель хореографических дисциплин
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Когда говорят о Донбассе, в воображении возникают суровые мужские лица, терриконы, уходящие в небо, и несгибаемая воля. Здесь, на перекрестке путей, где столетиями сталкивались и сливались воедино судьбы десятков народов, родилась уникальная культура – культура, закаленная в стали, но сохранившая в своих глубинах нетленный пласт народной души. Танец донецкого края – это не просто ритм и пластика. Это рассказ о труде, о войне, о любви и, главное, о характере людей.

Донбасс – это не монолит, это драгоценная мозаика. Каждый народ, нашедший здесь приют, принес в общую копилку свои уникальные хореографические смыслы. Исторически на территории региона пересекались пути многих народов. Выходцы из Балкан в XVIII веке, греки Приазовья, армяне Нахичевани – каждый привнес в хореографию свою лексику. От балканских хороводов с их строгой симметрией и «полиритмическими комбинациями» до армянских сольных мужских плясок – все это образовало единый сплав [1].

Основу населения сформировали выходцы из южнорусских и украинских губерний, что предопределило доминирование славянских традиций в быту и фольклоре. Особую страницу в истории края написало «греческое заселение»: по указу Екатерины II тысячи греков-ромеев из Крыма переселились в Приазовье, принеся с собой уникальный музыкально-танцевальный колорит, сохранившийся до наших дней. Также на формирование культуры влияли традиции немцев, евреев, армян и других народов, работавших на шахтах и заводах региона [1].

В основу танцевальной культуры нашего края легли украинские и русские танцы. Это хореография широкой души: от величавых, «текучих» хороводов, напоминающих речные изгибы Северского Донца, до стремительных казачков. В донецком «казачке» чувствуется особая стать: это не просто танец, это диалог,

вызов, демонстрация силы и удали. Здесь каждый прыжок – словно попытка оторваться от земли, а каждая присядка – символ несломленной опоры.

В русском народном танце чувствуется:

1. Стальной стержень (мужской танец): это силовая манера. Широкие прыжки, присядки, хлопушки и трюки, показывают физическую силу и выносливость.

2. Задушевность и широта (женский танец): в противовес мужской агрессии, женские партии полны достоинства. Это плавные хороводы с «лебединой» осанкой («Утушка луговая»), где девушки выходят в кокошниках и сарафанах, либо задорные «Топотуши» и «Матани», демонстрирующие сложную дробь и игривость.

3. Импровизация и перепляс: Корни многих донецких танцев уходят в русскую пляску, где соревнование – закон. Исполнители стараются перетанцевать друг друга, показывая все новые элементы. Тот, у кого раньше закончился запас движений, проиграл. Это момент единения и азарта, который так любят и зрители, и танцоры.

В украинском народном танце сочетаются эмоциональность, «гопачная» энергичность, сюжетность и яркость костюмов. Легкость прыжков, «бегунок», работа с лентами и венками – это те элементы, которые делают украинский танец на Донбассе невероятно зрелищным и жизнерадостным.

В основе хореографической культуры Донбасса лежит мощный сплав традиций. И, что бросается в глаза, так это – казачий дух. Донские казаки, исторически населявшие эти земли, воспитали в танце удаль и воинственность. Вспомните знаменитые казачьи пляски: это не просто перебор ногами, а настоящий диалог силы и ловкости.

Донские казаки имели богатую танцевальную культуру, которая отражала их историю, быт, воинственный дух и свободолюбивый настрой. Танцы казаков можно разделить на две основные группы: общерусские (с региональными особенностями русского народного танца) и самобытные военные (военные пляски).

Казачьи движения – «упадания», широкие «залетные» шаги, «дробные выстукивания», «моталочка» и сложные элементы – требуют невероятной выносливости. В женском казачьем танце руки часто упираются кулаками в талию, локти слегка направлены вперёд, что создаёт игривое настроение. И, конечно, визитная карточка мужского танца – это фланкировка шашкой или саблей, превращающая пляс в боевое искусство как символ защиты и мужества.

Приазовские греки – уникальное явление для нашего края. Их танцевальная традиция уходит корнями в античность и византийское наследие, адаптированное к степным условиям Приазовья.

Греческие танцы («Сиртаки», «Хасапико», «Кочари» и др.) строятся на ритмической четкости, поддержках «в ряд» (плечом к плечу), что символизирует единство общины. Музыкальное сопровождение с характерным звучанием бузуки задает особый темп, требующий от танцоров выносливости и эмоциональной отдачи [3]. Эти цепочные танцы, где каждый держится за плечи соседа, стали живой метафорой единства. Это танец-община, где нет солиста, где движение каждого – часть общего ритма, удерживающего мир от хаоса.

А также, в нашем регионе даже сплочены народности Кавказского темперамента и Тюркской грации. Армянские и грузинские мотивы добавили в региональную палитру аристократизм и дисциплину. Движения рук, напоминающие полет орла, прямая осанка, гордый взгляд – всё это научило донецкую хореографию особой пластике, которая сегодня органично вплетена в репертуар многих местных коллективов. А Татарские и Башкирские танцы, сохранившиеся в культуре диаспор, принесли с собой мелкую, «бисерную» технику ног и плавные, текучие движения рук, имитирующие движение воды и степного ветра.

Уникальность Донбасса в том, что все эти народные влияния прошли через горнило индустриализации. Возник феномен «шахтерского пляса». Это хореография людей, которые знают цену твердой почве.

В танцах этого типа мы видим не только этнографические корни, но и «индустриальный почерк». Шаг стал тяжелее, акцент – четче, а в характере движений появилась имитация производственных процессов: стук каблуков, напоминающий работу отбойного молотка, широкие взмахи рук, словно при управлении сложными механизмами. Это искусство «стального края», где танец стал способом выразить мощь человека.

Как же этот хореографический пласт влияет на культуру региона в целом?

Во-первых, танец стал языком межнационального общения. В Донбассе не нужно знать язык другого народа, чтобы понять его через танец. Например, когда на сцене Народный ансамбль песни и танца «Панаир» или Народный театр песни «Казачий двор» показывают свое искусство, зритель считывает главное: уважение к корням, любовь к своей земле и готовность защищать свой «дом».

Во-вторых, это преемственность поколений. Народный танец сегодня в Донбассе – это не архаика, запертая в музеях. Это живой процесс. Молодежь, приходя в ансамбли, учится через движения «держать удар» (отголоски казачьей школы), чувствовать партнера (греческая традиция) и сохранять достоинство (кавказские отголоски). Так формируется характер дончанина – открытый, прямой, работящий, но умеющий ценить красоту.

Вспоминая о вкладе конкретных коллективов, нельзя не сказать о роли таких объединений, как «Казачий двор» и «Панаир». Они являются своего рода

культурными «стражами». «Казачий двор» – это возвращение к истокам, к памяти о вольном степном духе. Их песни и пляски – это голос предков, который звучит в унисон с индустриальным ритмом современности. Они доказывают, что казачье наследие – это не про прошлое, а про внутренний стержень нынешнего человека.

«Панаир» же напоминает нам о том, что Донбасс – это край, где встречались цивилизации. Сохраняя греческие традиции, они показывают, что наше единство – это не стирание границ между народами, а, напротив, их обогащение.

Национальное единство Донбасса – это не сухая статистика этносов. Это мощный, живой, танцующий поток. Когда в одном концерте звучит украинская песня, исполняется греческий танец, а в финале все вместе выходят в общем кругу, мы видим то самое единство, которое невозможно разрушить.

Мы люди степи, люди стали. Но прежде всего, мы люди, умеющие беречь свою память через танец. Пока звучит эта музыка, пока ноги отбивают ритм земли, пока руки тянутся к плечу соседа в общем хороводе – Донбасс будет жить, развиваться и цвести, оставаясь местом силы, где в каждом движении чувствуется масштаб большой и великой истории.

Это и есть наш характер: твердый как сталь, глубокий как пласт земли и единый как песня, которую поют все вместе, на каком бы языке она ни была начата.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

1. История городов и сел Украинской ССР (Донецкая область). – Киев: Главная редакция Украинской советской энциклопедии, 1976. – 811 с. – Текст: непосредственный.

2. Ткаченко, Т. С. Народный танец / Т.С. Ткаченко. – М.: Искусство, 1967. – 656 с. – Текст: непосредственный.

3. Крылова, Л. А. Особенности танцевальной культуры Приазовья / Л.А. Крылова. – Мариуполь (Мариупольский Государственный гуманитарный университет) 2004. – Текст: непосредственный.

ЯЗЫКОЗНАНИЕ. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

УДК 82

ВЛАДИМИР ДАЛЬ – ГОРДОСТЬ И СЛАВА РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ

Воликова Светлана Игоревна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Бугаева Зоя Николаевна
преподаватель высшей категории педагогическое звание: методист
ГБПОУ ДНР ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Потребность в данном исследовании возникла в процессе освоения учебной дисциплины «Основы сценарной композиции», по теме «Работа над сценарием литературно-музыкальной гостиной». При выборе актуальной темы для создания сценария мы обратились к календарю знаменательных дат 2026 года. Выяснилось, что Президентом России В.В. Путиным еще в 2024 году был подписан Указ о праздновании в России 225-летия выдающегося деятеля российской культуры, отечественного лексикографа и писателя В.И. Даля [5]. Правительством РФ был создан Оргкомитет, который возглавил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин [7] и утвержден обширный план всероссийских мероприятий, включающий в себя: международные чтения и научные конференции, всероссийские акции, конкурсы и фестивали, выставки и новые издания книг. Предполагается даже выпуск памятной монеты и почтового конверта с оригинальной маркой [6].

Разумеется, сердце откликнулось на знаменательное событие, захотелось узнать больше о выдающемся человеке, к тому же, нашем земляке. Увлекла идея написать интересный сценарий, создать творческий культурно-просветительный проект, который был бы интересен ровесникам. В сценарии была поставлена задача через образ выдающегося просветителя выразить отношение к отечественной истории, культуре, литературе, родному языку. Цель – популяризация знания отечественной истории и культуры, развитие духовности и патриотизма у современной молодежи.

Сценарий — это своеобразная форма литературно-художественной обработки информации. В основе замысла: тема – о чем хотим говорить со зрителями? и идея – что хотим сказать зрителям? Чтобы написать сценарий

студенту требуется глубокое погружение в тему, скрупулезное изучение культурологического и исторического материала, познание эпохи, общественного строя, традиций, образа жизни, быта, этики и психологии общения, моды и многое другое. Сценарий – это форма драматургии, литературное творчество, которое предполагает не только наличие развитого воображения и фантазии, но также художественно-эстетическое мышление и владение словом. Сценаристу особенно важно знать законы драматургии и законы сценического творчества, обладать пространственно-сценическим видением. И все же, работа над сценарием довольно увлекательное занятие. Автор сценария, путем монтажа – соединения исторических фактов, документов с художественным материалом, подобно химику или парфюмеру, смешивает различные виды искусства, синтезирует музыку, живопись и художественное слово, театр, кино и хореографию. Таким образом, он создает собственную сценарную композицию, произведение для сценического воплощения и коллективного творчества.

Спросите молодежь, что мы знаем о Владимире Ивановиче Дале? Хорошо, если вспомнит кто-то автора знаменитого словаря… Зачем людям XXI века, устремленным в будущее, летящим в потоке информации, знать о В.И. Дале, человеке совершенно другой эпохи? Что нас связывает сегодня? Что значит, культурный код народа и почему об этом нужно говорить? Понимаем ли мы, что такое культура? Множество вопросов возникает в процессе обдумывания замысла сценария. Ответы на них трудные, неоднозначные, спорные. Значит, существует проблема, конфликт. Суть драматургии в наличии конфликта и его разрешении. Вечный конфликт между знанием и незнанием, стремлением постичь истину и нежеланием узнавать новое.

В толковом словаре Ожегова понятие культура определяется, как «совокупность производственных, общественных и духовных достижений людей» [4]. В. И. Даль в своем словаре дает такое определение: «Культура – это образование умственное и нравственное» [3]. Значит культура – всё, что нас окружает, все, что создал, создает и будет создавать человек, материальное и нематериальное. И мы, сегодня живущее на земле поколение, часть культуры, мы соединяющая нить между прошлым и будущим. История, наука, искусство, язык, фольклор – наше духовное богатство, которое связывает поколения, формирует нас и воспитывает, вдохновляет на творчество и новые открытия.

Собирая материал для сценария, прежде всего, находим одно из последних изданий словаря В.И. Даля – «Толковый словарь живого великорусского языка». Мы уверены, что он должна быть в каждом доме, в каждой семье. Нашему народу действительно есть чем гордиться. Придумываем название будущего сценария,

в котором хотим выразить свою главную мысль – «Владимир Даль – гордость и слава русской культуры».

Теперь мы точно знаем, что хотим раскрыть тайну личности и величия человека, жившего двести лет назад, носившего символическую фамилию – Даль, подарившего нам бесценное сокровище родного русского языка. Каким человеком нужно быть, чтобы достигнуть такого масштаба? Внимательно всматриваясь в портреты разных лет, выбираем тот, который по замыслу сценариста должен украсить сцену. Изучаем произведения жанровой живописи начала XIX века, слушаем музыку. Интересно, какую музыку слушал Даль? Какие стихи он любил? Собираем по крупицам сведения из разных источников: факты биографии, воспоминания современников, цитаты и научные исследования. Все это очень важно для сценариста, накопить больше материала, чтобы увидеть человека в живых картинах, понять мотивы его поступков, раскрыть характер. А потом отобрать наиболее интересные факты и документы, найти художественные средства для образного воплощения, чтобы передать свое авторское видение, отношение и восхищение. Радость познания вдохновляет на творчество.

Владимир Иванович Даль, наш земляк, родился осенью 1801 г. в поселении Луганский завод Екатеринославской губернии. Отец по происхождению датчанин, был практикующим медиком и лингвистом, мать из немецко-французской семьи, увлекалась литературой и музыкой. Владимир Иванович вырос в среде образованных людей, с детства интересовался языками и литературой. По настоянию отца он закончил Морской кадетский корпус, и некоторое время служил на флоте, потом учился медицине в Дерптском университете, стал военным врачом, служил Отечеству, отличился на военной и государственной службе. Многие годы занимался общественной деятельностью, был учредителем Русского географического общества, активно сотрудничал в Обществе любителей русской словесности, создал учебник по ботанике и зоологии, написал множество научных статей, литературоведческих сборников. В свое время В. И. Даль был довольно известным писателем, он сочинял стихи и прозу, не случайным был его литературный псевдоним – «Казак Луганский». Практически всю жизнь, 53 года посвятил он великому делу – созданию «Толкового словаря живого великорусского языка» [2]. Стремление жить ради людей, любовь к народу и преданность Родине, духовное богатство и жажда знаний давали В.И. Далю здоровье и жизненную энергию, творческие идеи и вдохновение. Внутренний свет притягивал к нему людей таких же достойных и светлых, как он сам. Поэтому, его можно назвать счастливым человеком.

Главным героем сценария является наш современник – артист, который будет говорить со зрителем от имени великого мыслителя. Сценарий включает

семь эпизодов (цифра символическая – ровно 70 лет прожил этот замечательный человек): «Начало пути», «Служба Отечеству», «Рукопись не исчезнет», «Дом любви Даля», «Записки фольклориста», «Дорогие друзья» и завершающий – «Духовный код народа». Каждый эпизод в художественной форме представляет не только фрагмент биографии, раскрывает интересный факт, событие из жизни писателя. В инсценированных фрагментах оживают народные слова со страниц словаря В.И. Даля, превращаются в красочный мозаичный узор, символизирующий творческое наследие великого фольклориста.

Самой интересной стала работа над эпизодом «Дорогие друзья». Мы открыли для себя эпоху Пушкина, которая была эпохой Даля и стала Золотым веком русской поэзии и литературы. А.С. Пушкин, В.А. Жуковский, А.Н. Афанасьев, В.Ф. Одоевский, Н.М. Языков, И.С. Тургенев – далеко не полный круг друзей и единомышленников Даля [2]. Пушкин и Даль – ровесники, соратники, друзья, романтики, вместе путешествовали по Оренбургскому краю, обменивались интересными словечками, шутками, рукописями и литературными идеями. Владимир Иванович Даль сидел у постели великого поэта, умирающего от смертельных ран. Именно ему поэт прошептал свои последние слова, подарил на память свой перстень-талисман.

Создавая литературно-музыкальную композицию, хотим в яркой театральной форме передать своим ровесникам впечатления, образ эпохи, восхищение великим наследием нашего народа, чувство гордости за нашу Родину. Мы обязаны знать свою историю, культуру, искусство и передать это знание следующим поколениям. Надеемся, что встретим единомышленников, с которыми удастся реализовать и этот, и другие творческие проекты, пусть не сейчас, а позже, когда мы обретем необходимые навыки и опыт. Соприкасаясь с великим наследием русской культуры, мы чувствуем себя счастливыми и защищенными, ощущаем себя частью великого русского народа.

2026 год объявлен Годом единства народов России, годом В.И. Даля. Пусть нас объединяет наша история, культура и творчество великих людей, создающих и сохраняющих духовное богатство народа. Владимир Иванович Даль – гордость и слава русской культуры!

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Даль, Владимир Иванович. – Текст: электронный // РУВИКИ. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Даль,_Владимир_Иванович (дата обращения: 15.04.2026)

2. Жизнь и подвиг Владимира Даля: к 215-летию со дня рождения Владимира Ивановича Даля (Казака Луганского): материалы в помощь библиотекарям– Текст: непосредственный // Государственное учреждение культуры «Луганская библиотека для детей». – Луганск, 2016 – 102 с.

3. Культура – значение слова в словаре Даля. Что такое Культура?. – Текст: электронный // Культура РФ. Портал культурного наследия, традиций народов России. – URL: https://www.culture.ru/lectures/dictionaries/64800/kultura?ysclid=mmvkhcuajh974093726 (дата обращения: 15.04.2026).

4. КУЛЬТУРА | это... Что такое КУЛЬТУРА? – Текст: электронный // Академик. – URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ogegova/94562?ysclid=mmvkiy56qb108860201 (дата обращения: 15.04.2026)

5. Путин подписал указ о праздновании юбилея со дня рождения Даля в 2026 году. – текст: электронный // РИА Новости. – 2023. – URL: https://ria.ru/20231108/prazdnik-1908197342.html (дата обращения: 15.04.2026).

6. О праздновании 225-летия со дня рождения В.И. Даля : распоряжение Правительства Российской Федерации : от 02.09.2024 г. №2407-р. – Текст: электронный // Правительство России: [офиц. сайт]. – Москва, 2024. – URL: http://government.ru/docs/all/155098/ (дата обращения: 15.04.2026).

7. Сергей Нарышкин возглавил оргкомитет по празднованию 225-летия Владимира Даля. – Текст: электронный // Российское историческое общество. – 2024. – URL: https://historyrussia.org/sobytiya/sergej-naryshkin-vozglavil-orgkomitet-po-prazdnovaniyu-225-letiya-vladimira-dalya.html (дата обращения: 15.04.2026).

УДК 82:908

РОЛЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ ДОНБАССА В ФОРМИРОВАНИИ ОБРАЗА МАЛОЙ РОДИНЫ

Сиренко Любовь Валериевна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Театральное творчество
Научный руководитель: Полухина Ольга Егоровна,
преподаватель высшей категории
ГБПОУ ДНР «Донецкий колледж культуры и искусств»,
г. Донецк

Когда мы говорим о Донбассе, в сознании часто возникает образ индустриального региона, земли, ассоциирующейся с углем и сталью. Однако за этим мощным промышленным фасадом скрывается богатейший культурный ландшафт, сформированный уникальной историей, многонациональным укладом жизни и особенным, самобытным духом его жителей. В эпоху стремительных исторических изменений, когда границы между культурами стираются, а локальные идентичности подвергаются испытанию, вопрос сохранения своего «я», своей малой родины становится как никогда актуальным. Литература в этом процессе выступает не просто пассивным отражением реальности, но активным созидателем и, что особенно важно, главным хранителем «географического кода», духа места. Через художественные образы, выразительный язык, увлекательные сюжеты и судьбы героев писатели Донбасса передают из поколения в поколение особый опыт, глубинные ценности и уникальное восприятие своей родной земли. Они исследуют жизнь шахтеров, рабочих, казаков, представителей различных национальностей – от украинцев и русских до греков и евреев, – создавая тем самым многогранный портрет региона, где единство рождается не из однообразия, а из общего труда, общих испытаний и, конечно же, глубокой любви к родной земле.

Литература Донбасса неразрывно связана со своей специфической почвой, которая во многом определила ее главные темы и образы. Это край, где индустриальный ритм, задаваемый стальными исполинами заводов и глухими вздохами шахт, столетиями соседствует с вольным, непокорным духом степного казачества. Многонациональный состав населения, сформированный потоками переселенцев, движимых поиском заработка, создал неповторимый интернациональный микроклимат, который неизбежно отразился и в культуре. Сильные народные традиции – от богатого казацкого фольклора до

специфических шахтерских легенд и песен – стали настоящим живительным источником для писателей.

Устное народное творчество в Донбассе никогда не было просто формой досуга. Оно служило средством отражения суровых реалий тяжелого труда, рождало своих героев и антигероев, передавало коллективную мудрость и боль. Шахтерская песня, с ее надрывным ритмом и метафорами, сравнивающими забои с фронтовыми окопами, а уголь – с «черным золотом», является одним из ранних примеров литературного жанра региона. Ее мотивы и поэтика напрямую повлияли на творчество будущих писателей, заложив основу для особого, рабочего, но вместе с тем и героического звучания донбасской литературы.

Особое место в донбасской литературе занимает Борис Горбатов, ставший классиком, навсегда связавшим образ региона с понятиями героизма и несгибаемости. Его повесть «Непокоренные» (1943), написанная в непростые годы эвакуации, выходит далеко за рамки обычной военной прозы. Это, по сути, литературный памятник, воплотивший в себе дух всего региона. Действие повести разворачивается в оккупированном Донбассе, и сам индустриальный пейзаж – разрушенные шахты, затихшие заводы – становится полноправным героем, символом поруганной, но несломленной Родины. История семьи Талановых демонстрирует, как война становится испытанием не только для отдельных личностей, но и для всего сообщества. Ключевая фраза повести: *«Мы не рабы, нам рабами не быть!»* [2] – звучит как нечто большее, чем просто антифашистский лозунг. Она воспринимается как основа глубокой рабочей, шахтерской гордости, как манифест людей, которые своим трудом создали этот край и не намерены его отдавать. Горбатов создал мощный миф: Донбасс – это не просто территория, а сообщество непокоренных душ.

Поэтическую параллель этому мифу создал Павел Беспощадный (настоящая фамилия – Иванов), по праву заслуживший звание «певца Донбасса». Его стихи – это настоящий гимн трудовой идентичности, выраженный с поразительной силой: *«Я не только пишу о Донбассе, / Я Донбассом живу и дышу»* [1]. Эти строки воплощают гордость за трудовой край, которая, к сожалению, сталкивается с испытаниями, заставляющими переосмысливать эту любовь.

В его творчестве индустриальные образы – доменные печи, терриконы, шахтные лавы – обретают черты поэтического величия, а образ шахтера возведен в ранг народного героя. Стиль Беспощадного, энергичный и афористичный, напрямую черпает вдохновение в народной песенной традиции, что делает его стихи близкими и понятными каждому, кто вырос на донбасской земле: *«Донбассу жить!.. Сирена шлет сирене / Горняцкой дружбе благовест*

стальной:/Донбасс никто не ставил на колени / И никому поставить не дано!» [1].

В современной литературе образ Донбасса претерпевает значительные изменения, становясь предметом глубоких размышлений, сочетающих ностальгические и критические взгляды. Сергей Жадан в своем нашумевшем романе «Ворошиловград» (2010) представляет постсоветский Донбасс как пространство мифа, утрат и сложного поиска корней. Главный герой, возвращаясь в родной город, чтобы спасти автозаправку своего брата, оказывается погруженным в хаотичную реальность, где тени советского прошлого причудливо переплетаются с новой украинской действительностью, стирая привычные контуры локальной идентичности. Жадан мастерски фиксирует момент исторического перелома, когда старые, устоявшиеся истории, вроде образа героя-шахтера, уже утратили свою силу, а новые еще только начинают формироваться. Его уникальная проза, построенная на живом языке, смешивающем русский, украинский и суржик, представляет собой попытку ухватить ускользающую суть места через личную историю и язык. *«Цела та территория, которая имеет свой язык, свою историю, своих людей, свою память. Разделить ее можно разве что на картах, но не в головах и сердцах»* [3]. Эта цитата из романа Сергея Жадана «Ворошиловград» отражает идею о том, что истинная идентичность места определяется не столько политическими границами, сколько его культурным и историческим единством, которое невозможно разрушить никакими внешними силами. Эта мысль становится особенно актуальной, когда речь идет о регионах, оказавшихся на передовой идеологических противостояний.

С началом вооруженного конфликта в 2014 году литература о Донбассе приобрела новое, болезненное измерение. Литература, посвященная конфликту, стала важным инструментом осмысления травматического опыта, попыткой понять причины происходящего и сохранить память о жертвах. Писатели, чьи судьбы тесно связаны с регионом, такие как Лидия Огурцова (в поэзии), исследуют, как конфликт раскалывает не только территорию, но и само восприятие малой родины. Их произведения показывают, как люди вынуждены заново выстраивать свою связь с родной землей, отделять личные переживания и память от навязанных политических сюжетов.

Эти авторы, подобно Горбатову и Беспощадному, запечатлевают драматизм жизни, но в ином ключе. Если прежняя литература строила мифы о героизме и несгибаемости, то современные писатели сталкиваются с реальностью разрушения, потерь и внутренних расколов. Они вынуждены говорить о сломленных судьбах, о потере дома, о расколотой идентичности. Это

литература свидетельства, попытка сохранить человечность в условиях дегуманизации, осмыслить трагедию, которая разворачивается на глазах.

Лидия Огурцова в своей поэзии тонко передает боль утраты и сложности сохранения связи с родным краем, который меняется под воздействием конфликта. Ее стихи часто затрагивают темы памяти, дома и самоопределения в условиях раздробленности. В одном из стихотворений она пишет: *«Мой край, ты стал другим, но память не унять, / Разрушены дома, но зерна добра в каждом. / Я верю, что пройдет война, и новой песней жизнь начнет звучать, / Вернется свет в глаза, и раны заживут однажды*» [4]. Огурцова показывает, как люди ищут опору в личных воспоминаниях и внутренней силе, чтобы не потерять себя в водовороте событий, и надежду на будущее.

На протяжении всего своего существования донбасская литература выделяется несколькими ключевыми сквозными линиями:

- синтез индустриального и героического: литература Донбасса последовательно формирует образ, где сложный и опасный труд на шахте или заводе приравнивается к подвигу, а защита этой земли – к священному долгу. Это создает целостный портрет региона-труженика и одновременно региона-воина, где ежедневное мужество, проявляемое в тяжелом труде, становится естественным продолжением героизма;

- проблема сохранения идентичности в условиях конфликта: события 2014 года и последующих лет стали глубокой травмой, которая резко обострила вопрос сохранения локальной идентичности. Современные писатели, как уже упоминалось, исследуют, как конфликт влияет на самовосприятие, заставляя переосмысливать связь с малой родиной;

- неразрывная связь с фольклором: литературный процесс в регионе находится в непрерывном диалоге с устной традицией. Донбасс, безусловно, является «местом памяти» в литературном смысле. Писатели, начиная от Павла Беспощадного и заканчивая современными авторами, искусно вплетают в свои произведения мотивы народных песен, шахтерских легенд, диалектизмы. Тем самым они создают живое, динамичное хранилище коллективной памяти, которое оказывается гораздо прочнее камня и металла.

Сегодня литература Донбасса переживает период мощных изменений. Преобладает ностальгически-критический взгляд, в котором осмысливается утраченный, часто идеализированный индустриальный мир, и одновременно предпринимаются попытки понять причины нынешней трагедии. События последнего десятилетия породили целую волну «документального свидетельства» – дневников, репортажей, мемуаров, которые сами по себе становятся важным новым литературным фактом, привнося в литературу живость и достоверность пережитого.

Крайне важной стала роль цифровой среды. Социальные сети, онлайн-архивы, блоги и независимые цифровые издательства превратились в актуальные площадки для публикации текстов, ведения дискуссий и сохранения литературного наследия.

Литература Донбасса представляет собой сложный, многослойный текст, в котором запечатлена вся без малого история региона. От героико-романтических мифов, созданных Борисом Горбатовым и Павлом Беспощадным, до рефлексивной, зачастую травмированной прозы современных авторов – она неуклонно выполняет свою главную миссию: быть голосом места и его народа, оставаться хранителем их уникальной идентичности в бурном водовороте исторических событий.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Беспощадный, П. Избранное: стихи / П. Беспощадный. – Донецк: Донбасс, 1971. – 208 с. – Текст: непосредственный.

2. Горбатов, Б. В. Непокоренные: повесть / Б. В. Горбатов. – М.: Художественная литература, 1979. – 384 с. – Текст: непосредственный.

3. Жадан, С. В. Ворошиловград: роман / С. В. Жадан. – Харьков: Фолио, 2010. – 347 с. – Текст: непосредственный.

4. Стихи о войне. – Текст : электронный // Литературная страница Лидии Огурцовой. – URL: https://lidaogurcova.wordpress.com/стихи-о-войне/ (дата обращения: 12.04.2026).

ИСТОРИЯ. КРАЕВЕДЕНИЕ

УДК 572.2(477.62-21Мариуполь)

ЭТНОКОД МАРИУПОЛЯ: ОТ ПРОШЛОГО К БУДУЩЕМУ

Марковская Анастасия Геннадьевна,
студентка 3 курса заочного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Банина Маргарита Дмитриевна,
преподаватель высшей категории,
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫИ ИСКУССТВ»
г. Донецк

Город Мариуполь – это уникальный пример полиэтничного города, формирование которого происходило на протяжении более двух столетий при участии представителей разных народов. Систематизация данных об этническом многообразии населения города подтвердила гипотезу о его значении как фактора устойчивого развития городского пространства.

Мариуполь основан в 1778 году как центр переселения греков из Крымского ханства в Приазовье, где по инициативе Екатерины II им были предоставлены земли. Это предопределило этнокультурный статус города на протяжении последующих столетий [1]. Первые постройки жилых кварталов, храмов, торговых лавок, ремесленных мастерских составили костяк городской инфраструктуры и обозначили планировку города конца XVIII (рис. 1).

Рис. 1 – Церковь Святого Харлампия, построенная в 1780 – 1782 гг.
Рисунок XIX века

К середине XIX столетия этнический состав Мариуполя усложнился. Развитие торговли через Азовское море привлекло итальянских, еврейских, армянских купцов. Становление промышленности потребовало притока рабочей силы из внутренних губерний Российской империи. Согласно статистическим данным 1897 года, греки составляли около 31% населения города, русские – 27%, украинцы – 22%, евреи – 9%, прочие национальности – 11% [4]. Греческая идентичность не была однородной. Урумы (тюркоязычные греки) и румеи (грекоязычные греки) сохраняли различные культурные традиции, при этом обе группы активно участвовали в экономической и общественной жизни города (фото 1).

Фото 1 – Праздник в греческом селе. Фото начала XX века

Их вклад в формирование архитектурного облика Мариуполя трудно переоценить: именно греческие меценаты финансировали строительство гимназий, больниц, библиотек.

Стремительная индустриализация Приазовья в начале XX века требовала колоссальных инвестиций и квалифицированных кадров. Бельгийские, французские, британские предприниматели вкладывали капиталы в создание металлургических предприятий, одновременно формируя в городе слой управленцев и инженеров европейского происхождения [7]. Разделение труда по этническому признаку не было жёстким, но прослеживалось достаточно отчётливо. Греческая община контролировала торговлю и сферу услуг, еврейские предприниматели занимали значительные позиции в финансовом секторе, армяне развивали ремесленное производство и торговлю продовольствием. Основную массу рабочих составляли крестьяне из России и Малороссии, ехавшие в Мариуполь в поисках заработка.

К 1913 году в Мариуполе уже действовало несколько крупных металлургических заводов, портовая инфраструктура была модернизирована, город стал важнейшим узлом железнодорожных и морских перевозок.

Этническое многообразие рабочей силы создавало специфическую социокультурную среду, где, естественно, происходило взаимопроникновение традиций и культурным обмен. [2]. Но периоды социальных потрясений – 1905 год, Первая мировая и Гражданская войны – обостряли этнические противоречия, т.к. национальность могла определять политическую позицию. Но в восстановлении своего города участвовали все, без исключения, горожане.

В 20-е годы открываются греческие, еврейские, немецкие школы, издаются газеты на языках национальных меньшинств. Греческий национальный район в Приазовье получил статус автономной административной единицы в 1930 году, что способствовало консолидации греческой идентичности [3] (фото 2, 3)

Фото 2 – Костоправ Г.А., поэт, основоположник греческой литературы Украины, 1936 г.

Фото 3 – Шальдырван М.И., директор Мариупольского греческого театра.1935 г.

Уже в середине 1930-х годов явные проявления национальной идентичности, как и везде в стране, подвергаются репрессиям.

Великая Отечественная война нанесла Мариуполю колоссальный ущерб, но восстановление шло быстрыми темпами благодаря участию в нем специалистов из Москвы, Ленинграда, Урала, Сибири, которые совместно с местным населением формировали новый социально-этнический ландшафт города. В послевоенные десятилетия Мариуполь стал центром чёрной металлургии всесоюзного значения с промышленными гигантами – заводами «Азовсталь» и «Ильича», строительством новых микрорайонов города. Это привлекло сотни тысяч рабочих из разных регионов Советского Союза и размывало этническую структуру города. Однако греческая община сохраняла культурные практики, передавала язык и обычаи в семьях.

К концу советского периода в Мариуполе проживает почти полмиллиона человек, из которых греки составляли порядка 17%, русские и украинцы – около 80% (в совокупности), оставшиеся 3% приходились на другие национальности [6]. Город утрачивает ярко выраженную полиэтничность, характерную для конца XIX века, однако греческий компонент остается значимым элементом городской идентичности.

В конце XX – начале XXI века в культурной сфере сохраняется этнический фактор. Создаются национально-культурные общества, в частности, греческое, армянское, еврейское, болгарское; открываются культурные центры, а также греческие школы благодаря поддержке греческой диаспоры из Греции. [5]. Греческая община очень активно участвует в культурной жизни города, проводит свои фестивали.

События 2014 года вызвали к жизни уже известное историческое явление, когда политический и этнический фактор пересекаются. [8]. Вхождение Мариуполя в состав России в 2022 году расставило все по своим местам. Греческое сообщество количественно уменьшилось в связи с выездом части его членов из города, что не помешало сохранить и популяризировать культуру и самобытность греков. А разрушенный город, тем временем, восстанавливается с помощью россиян и выходцев из постсоветских республик. Некоторые приезжие, как и в былые времена, прижились, создали семьи либо перевезли своих родных, активно интегрируются в жизнь Мариуполя, считая его уже своим. Сегодня Мариуполь принимает также жителей Сибири и севера России и этнос города опять пополняется представителями разных национальностей.

Главная цель культурной жизни города сегодня – сохранение самобытности каждой из них, поддерживая и коренных жителей. Особое внимание уделяется возрождению традиций и этнолингвистики урумов и румеев. Библиотеки ЦБС участвуют в проекте «Город, в котором живу» телеканала «Мариуполь 24», где знакомят с культурой города в разных временных срезах; в федеральном проекте «Культура малой родины», который направлен на сохранение и развитие культурных традиций регионов.

Популяризации греческой культуры способствуют тематические квесты и квизы для школьников, выставки-инсталляции и лонгриды, концерты и фестивали. А также, творческие мастерские и мастер-классы от носителей культуры: урумские и румейские мастерицы учат юных читателей искусству вышивания и плетения. Разнообразие содержания и форм работы стало возможным благодаря тесному сотрудничеству с ЦКД пгт. Старый Крым и Сартанским музеем греков Приазовья.

История Мариуполя – сложная и многослойная история взаимодействия различных народов на протяжении более двух столетий. Периоды расцвета

этнического многообразия сменялись попытками унификации, возрождение этнических институтов в постсоветский период происходило на фоне экономических кризисов и политических потрясений. Тем не менее, устойчивость этнических сообществ, их способность адаптироваться к меняющимся условиям, сохранять культурное наследие и передавать его следующим поколениям. Это дает уверенность, что город и в будущем будет многонациональным культурным центром, демонстрирующим единство в многообразии.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ботвинкин, М.Ю. Греческое население Приазовья: исторические аспекты формирования и развития / Ботвинкин М.Ю. – Текст : электронный // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: История и политические науки. – 2023. – №3. – С. 42–58. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=54029841 (дата обращения: 18.04.2026).

2. Волкова, Т.П. Промышленное развитие городов Донбасса в конце XIX – начале XX века: этнический и социальный аспекты / Волкова Т.П., Зинченко А.Г. – Текст : электронный // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2024. – Том 17. – №2. – С. 315–322. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=56318742 (дата обращения: 18.04.2026).

3. Греческий национальный район в составе СССР: документы и материалы / сост. Н.А. Терентьева. М.: РОССПЭН, 2023. 487 с. – Текст: непосредственный.

4. Демографическая история Российской империи: статистические материалы по переписи 1897 года / под ред. В.М. Кабузана. – СПб.: Дмитрий Буланин, 2022. – 612 с. – Текст: непосредственный.

5. Иванова, Л.С. Возрождение греческой идентичности в постсоветском пространстве: опыт Приазовья / Иванова Л.С. – Текст : электронный // Этнографическое обозрение. – 2024. – №4. – С. 88-104. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=58129635 (дата обращения: 18.04.2026).

6. Кабузан, В.М. Народы России в первой половине XIX века. Численность и этнический состав / Кабузан В.М. – М.: Наука, 1992. – 214 с. – Текст: непосредственный.

7. Лаптева, Е.В. Иностранные инвестиции в металлургию юга России в конце XIX – начале XX века / Лаптева Е.В. – Текст : электронный // Экономическая история. – 2023. – Том 19. - №1. – С. 67-81. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=52847392 (дата обращения: 18.04.2026).

8. Попова, Н.М. Этнополитические процессы на юго-востоке Украины в 2014–2022 годах / Попова Н.М. – Текст : электронный // Политическая наука. – 2023. – №2. – С. 145-167. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=53298471 (дата обращения: 18.04.2026).

9. Савченко, И.А. Этнокультурные организации как фактор сохранения идентичности национальных меньшинств в полиэтничном городе / Савченко И.А. – Текст : электронный // Социологические исследования. – 2025. – №1 – С. 112-124. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59473821 (дата обращения: 18.04.2026).

УДК 719 (47)

СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Округова Диана Александровна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Орлова Лилиана Анатольевна,
преподаватель высшей категории
Обоянский филиал ОБПОУ «КУРСКИЙ
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Обоянь

Курская область, расположенная в сердце России, богата не только плодородными землями и славной военной историей, но и уникальным культурно-историческим наследием. На ее территории сохранилось множество памятников, отражающих многовековую историю края, быт и традиции населявших его народов. От древних городищ и курганов до храмов XVII-XIX веков и памятников культуры, – все это составляет бесценную часть общенационального достояния. Однако, как и многие другие регионы России, Курская область сталкивается с серьезными вызовами в области сохранения этого наследия. Вопросы реставрации, защиты от разрушительного воздействия времени и человеческого фактора, популяризации и музейного освоения культурно-исторических памятников требуют пристального внимания и комплексного подхода.

Культурно-исторические памятники Курской области разнообразны и охватывают различные эпохи и направления.

Курская земля издавна была заселена. Здесь были обнаружены стоянки каменного века, поселения бронзового и раннего железного веков. Особое значение имеют древние курганы, представляющие собой уникальные источники информации о жизни и верованиях древних племен. Также на территории области найдены остатки древнерусских городищ, свидетельствующие о значительном заселении этих земель в домонгольский период.

В Курской области сохранилось множество церквей и монастырей, являющихся выдающимися образцами русского зодчества. К ним относятся:

- Знаменский кафедральный собор, г. Курск (рис. 1): построенный в XVIII веке, является одним из главных духовных центров региона. Его величественная архитектура и внутреннее убранство поражают воображение.

- Воскресенская церковь, г. Курск (рис. 2): памятник архитектуры XVIII века, отличающийся особой изящностью и гармонией форм.

Рис.1 – Знаменский кафедральный собор, г. Курск

Рис.2 – Воскресенская церковь, г. Курск

Рыльский Свято-Николаевский мужской монастырь, г. Рыльск (рис. 3). Один из старейших монастырей Курской епархии, точная дата основания неизвестна, после Смутного времени монастырь был разорен, в 1733 году была заложена первая каменная церковь Воздвижения Креста Господня. Сегодня ансамбль включает в себя величественные храмы и живописные постройки.

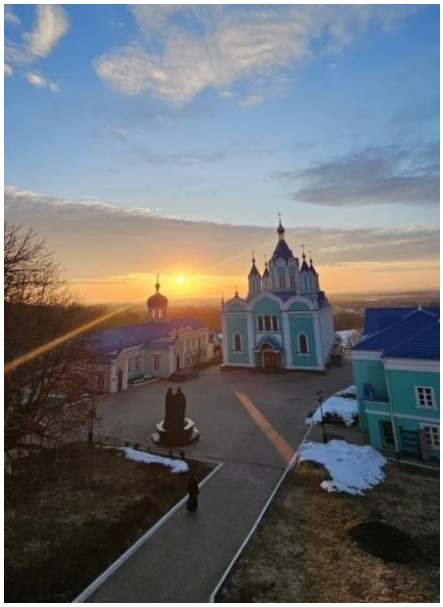

Рис. 3 – Свято-Николаевский мужской монастырь, г. Рыльск

Рис. 4 – Монастырь Курская коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь Курская область

Монастырь Курская коренная Рождества Пресвятой Богородицы мужская пустынь (рис. 4). Коренная пустынь – Святыня Курской земли, место явления чудотворной иконы Божией Матери «Знамение» Курской-Коренной.

Монастырский комплекс привлекает паломников и туристов своей духовной атмосферой и архитектурной самобытностью.

В старинных городах области, таких как Курск, Рыльск, Льгов, сохранилась гражданская архитектура, образцы купеческой застройки XVIII-XIX веков, дворянские усадьбы, административные здания, отражающие планировку и архитектурные стили своего времени. На территории Курской области установлены памятники, посвященные известным личностям, связанным с Курским краем – писателям, ученым, музыкантам и др. известным личностям (рис. 5).

Рис. 5 – Памятник Игорю Васильевичу Курчатову, г. Курчатов

Несмотря на значимость культурно-исторических памятников, их сохранение в Курской области сталкивается с рядом серьезных проблем:

- Физическое старение и разрушение: многие памятники, особенно деревянные постройки и объекты, находящиеся под открытым небом, подвержены естественному процессу разрушения под воздействием природных факторов – осадков, перепадов температур, ветров. Отсутствие своевременного и профессионального ремонта усугубляет ситуацию.

- Финансирование: реставрационные работы требуют значительных финансовых вложений, которые не всегда доступны местным бюджетам. Недостаточное финансирование приводит к приостановке или замедлению восстановительных процессов, что ставит под угрозу дальнейшее существование памятников.

- Недостаток квалифицированных кадров: реставрация – это сложный и трудоемкий процесс, требующий высококвалифицированных специалистов архитекторов-реставраторов, искусствоведов, мастеров по работе с различными материалами. В Курской области наблюдается дефицит таких кадров, что затрудняет проведение качественных восстановительных работ.

- Вандализм и недобросовестное отношение: к сожалению, не все люди осознают ценность культурного наследия. Случаи вандализма, нанесения граффити, несанкционированных раскопок, попросту безответственного поведения вблизи памятников наносят им непоправимый вред.

- Недостаточная популяризация и музейное освоение: многие памятники остаются малоизвестными широкой публике. Отсутствие современной инфраструктуры (информационных стендов, экскурсионных маршрутов) и недостаточная работа музеев по представлению и осмыслению этих объектов снижают их туристический и образовательный потенциал.

Проблемы землепользования и градостроительной деятельности: в некоторых случаях исторические территории оказываются в зоне активной застройки, что может негативно сказаться на их сохранности и целостности. Необходимо строгое соблюдение охранных зон объектов культурного наследия.

Сохранение культурно-исторических памятников Курской области – это не только задача государственных органов, но и ответственность всего общества. Эти объекты являются живым свидетельством прошлого, формируют самосознание народа, служат источником вдохновения и гордости. Успешное решение проблем, связанных с их дальнейшим существованием, требует согласованных усилий, ответственного отношения и целенаправленной работы. Инвестиции в сохранение культурного наследия – это инвестиции в будущее, в сохранение уникальной идентичности региона и страны в целом. Только путем комплексного подхода, объединяя усилия государства, науки, общественности и бизнеса, Курская область сможет сохранить для потомков свое бесценное культурно-историческое достояние, сделав его доступным и понятным для новых поколений.

УДК 908 (47)

СПЕЦИФИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ КУЗНЕЧНОГО РЕМЕСЛА НА ДОНБАССЕ

Сиренко Любовь Валериевна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество по виду:
Театральное творчество
Научный руководитель: Мосийчук Светлана Александровна
преподаватель
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Кузнечное ремесло на Донбассе зародилось в конце XIX века благодаря развитию металлургической промышленности и кузнечного дела как неотъемлемой части этого вида производства. Основатель Юзовского металлургического завода, Джон Юз, привлёк кузнецов, которые работали в цехах, создавая инструменты, сбрую и бытовые предметы [1]. Со временем ремесло стало художественным. Художественная ковка – это процесс создания декоративных и бытовых изделий из металла путём пластической деформации. В отличие от обычной ковки, художественные изделия становятся произведениями искусства. Мастера при этом используют различные техники для создания узоров, орнаментов и композиций.

Традиционно используются такие основные технологии работы с металлом как горячая ковка, когда металл нагревают до пластичного состояния и придают форму молотом и наковальней, и холодная ковка, когда обработка металла осуществляется без нагрева, за счет чеканки, прессования и гибки.

Распространенными приёмами горячей обработки металла являются:

- высадка: утолщение частей заготовки;
- протяжка: увеличение длины с уменьшением сечения;
- скругление: скругление углов;
- продевание: имитация плетения;
- гибка: создание витого декора;
- пробивка: создание отверстий.

При создании произведений из металла мастера кузнечного дела используют горн, наковальню, молоты, клещи, зубила и другие инструменты.

История художественной ковки на Донбассе начинается в 1895 году, когда кузнец Алексей Мерцалов из Юзовки (ныне Донецк) и молотобоец Филипп Шкарин создали стальную пальму из цельного куска рельса для XVI Всероссийской промышленной выставки в Нижнем Новгороде, которая состоялась в 1896 году. Там произведение заняло призовое место. Изделие представляло собой ствол высотою 3,53 метра с 10 листьями пальмы расположенных венчиком. Пальма выглядела потрясающе и являла собой остроумную концепцию презентации рельсов «Новороссийского общества каменноугольного, железного и рельсового производств». Позднее пальма участвовала во Всемирной парижской выставке 1900 года и получила гран-при. Называлась она «Пальма Юза», поскольку прославить должна была не столько золотые руки мастера, сколько юзовские рельсы из высококачественного металла (фото 1) [3].

Фото 1 – Копия «Пальмы Мерцалова»
на центральном бульваре им. А.С. Пушкина в г. Донецке

Пальма Мерцалова стала символом индустриального мастерства Донбасса.

После распада СССР в 1990-е годы нашлись мастера, которые взяли на себя миссию возродить художественную ковку и кузнечное дело в Донецке. Центр кузнечного ремесла возник благодаря усилиям мастера Виктора Ивановича Бурдука. В 1994 году он основал предприятие «Гефест», а в 1997 году провёл первый кузнечный фестиваль, который стал проходить ежегодно во второе воскресенье сентября. После каждого такого фестиваля, кузнецы – участники состязаний, оставляли свои кованные изделия в центре города на

месте проведения мероприятия. Так постепенно зародился «Парк кованых фигур» и стал ключевым проектом города. Официально он был торжественно открыт в 2001 году, став своеобразным символом кузнечного мастерства. Расположен парк в Ворошиловском районе Донецка, между проспектами Мира и Ватутина.

Парк кованых фигур – уникальный музей под открытым небом, символ индустриального наследия и искусства, с более 200 работами кузнецов из разных стран и регионов. В 2012 году парк попал в Книгу рекордов Украины. В 2023 году его музеефицировали [4].

Скульптуры парка несут символический и эмоциональный смысл, часто посвящены событиям или людям. В нем находится более 240 композиций в технике художественной ковки, сварки, литья и штамповки (фото 2).

Фото 2 – Вид на центральные аллеи «Парка кованых фигур»

Среди знаковых объектов: «Беседка влюблённых», «Кованые розы» и «Часовня святых Космы и Дамиана». В нем красуется 10 аллей – это «Аллея знаков зодиака», «Аллея сказок», «Аллея арок», «Аллея суеверий», «Аллея архитектурных копий» и «Аллея любимому городу» и другие.

В 2007 году, объединив мастеров из Донецкой, Луганской областей, Киева, Запорожья и Хмельницкого, была создана и зарегистрирована Гильдия кузнецов Донбасса, председателем которой стал Виктор Бурдук. Среди проектов Гильдии – арт-объект «Донецкая наковальня» (фото 3), созданный в 2020-х при поддержке федеральных программ. До 2014 года город Донецк входил в число восьми центров кузнечного дела в Содружестве Независимых Государств.

Художественная ковка в Донецке сочетает традиции с современным осмыслением реальности и носит социально значимый характер. Сегодня, местные мастера используют военный металлолом (гильзы, осколки снарядов) для создания произведений искусства.

Фото 3 – Арт-объект «Донецкая наковальня».

Так, в Донецке проживает народный умелец, «самородок кузнечного мастерства» – Виктор Петрович Михалёв (фото 4).

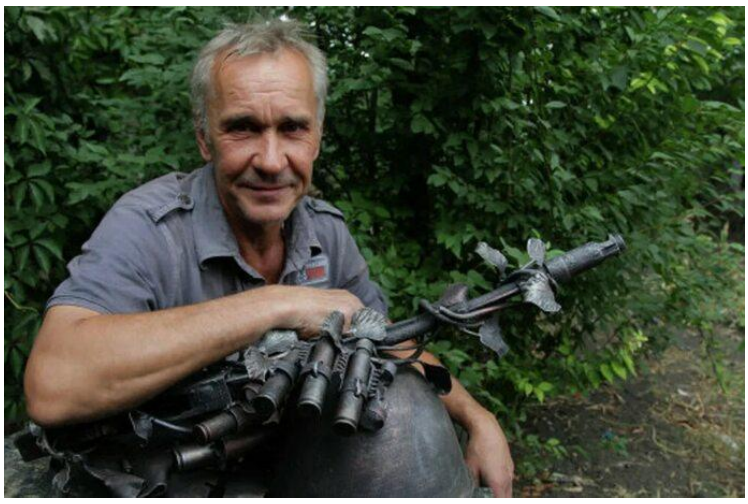

Фото 4 – Кузнец Виктор Петрович Михалёв.

Он создает удивительные по красоте произведения искусства и дарит их людям, передает в музеи, предоставляет работы для экспозиций и выставок в культурно-досуговые учреждения – это «Роза Донбасса», арка на Аллее Ангелов (фото 5), композиция у мемориала «Саур-Могила» и многие другие произведения. Его работы, выполненные из гильз, осколков снарядов и другого военного металлолома, имеют антимилитаристский посыл и глубокий символический смысл. Роза, ключевой элемент его творчества, символизирует возрождение и новую жизнь [2].

Фото 5 – Кованые скульптуры:
«Роза Донбасса» и «Арка Аллеи ангелов»

Михалёв В.П. удостоен наград, включая звание Заслуженного мастера народного творчества Донецкой Народной Республики (2019) и медаль Министерства обороны России (2024). В 2024 году в Донецке открылась Школа кузнечного мастерства его имени. Работы мастера представлены в музеях и частных коллекциях России, Украины и Европы, а также подарены известным личностям, включая Президента РФ Владимира Путина, артистов Александра Михайлова и Юлию Чичерину.

Таким образом, уникальность и особенность кузнечного мастерства на Донбассе заключается в его исторической укорененности благодаря металлургии и горнодобыче, промыслом, рожденным путем синтеза промышленности и искусства. Донецкие кузнецы превращают промышленный металл в художественные изделия, сохраняя функциональность. Мастера используют старинные техники, новые сплавы и современные технологии, экспериментируя с формами. Тематика работ включает индустриальные мотивы, символы региона (уголь, копь), труд и созидание. Традиция кузнечных артелей обеспечивает преемственность поколений, а фестиваль кузнечного дела ежегодно популяризирует уникальный промысел и привлекает мастеров из других регионов, произведения которых пополняют.

Парк кованых фигур – уникальный музей под открытым небом, формирующий художественный ландшафт города, выполняющий важную, социальную функцию, являющийся символом трудовой, производственной культуры Донбасса.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Жаров, А. Как на Юзовском заводе первый чугун выплавляли / Жаров А.. – Текст: электронный // Донбасское Географическое Общество. – URL: https://dongeosociety.ru/technics/ (дата обращения: 08.04.2026).

2. Известный кузнец ДНР рассказал о передаче секретов кованых роз Донбасса. – Текст: электронный // ДАН: Донецкое агентство новостей. – Дата публикации: 29.07.2025. – URL: https://dan-news.ru/exclusive/izvestnyj-kuznec-dnr-rasskazal-o-peredache-sekretov-kovanyh-roz-donbassa/ (дата обращения: 07.04.2026).

3. Пальма Мерцалова. – Текст: электронный // РУВИКИ: сайт. – 2025. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Пальма_Мерцалова (дата обращения: 07.04.2026).

4. Парк кованых фигур: официальный сайт. – Донецк, [2026]. – URL: https://pkf.donbass-name.ru/ (дата обращения: 07.04.2026).

ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ

УДК 94(47).084.8

ЧЕРНЕНКО СТЕПАН КУЗЬМИЧ

Хрипченко Виктория Викторовна,
студентка 1 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Театральное творчество,
Научный руководитель: Згинник Григорий Леонидович,
преподаватель высшей категории
ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия
культуры и искусств имени Михаила Матусовского»
г. Луганск

Великая Отечественная война стала суровым испытанием для всего советского народа. В эти годы миллионы людей проявили невиданный героизм и самоотверженность, защищая свою Родину. Среди них мой прадедушка по маминой линии – гвардии старший сержант Черненко Степан Кузьмич, чья жизнь и боевой путь являются ярким примером мужества, стойкости и преданности долгу. Эта статья посвящена его подвигам во время войны, послевоенной жизни и памяти, увековеченной в Главном храме Вооружённых Сил России «1440 шагов к победе».

Фото 1 – Черненко Степан Кузьмич
(07.01.1925 г.-08.09.1968 г.)

Степан Кузьмич Черненко (фото 1) родился в Ростовской области, в городе Гуково Зверевского района. С юных лет, еще мальчишкой, он почувствовал зов Родины и ушел с партизанами, демонстрируя раннюю зрелость и готовность к борьбе с врагом. В апреле 1944 года, когда страна нуждалась в каждом бойце, Степан Кузьмич поступил на службу в Красную Армию. С этого момента началась его непосредственная служба на фронте, где ему предстояло проявить себя как храброго и умелого воина.

Служил Черненко Степан Кузьмич в 49-й гвардейской стрелковой дивизии 2- Украинского фронта. В составе этой дивизии он освобождал Украинскую и Молдавскую Советские Социалистические республики, Румынию, Югославию, Венгрию и Австрию. Особенно ожесточённым было сражение за город Будапешт [1]. В этом сражении он отличился и получил свою первую награду. За время своей службы мой прадедушка совершил ряд подвигов, за которые был удостоен высоких государственных наград.

30 ноября 1944 года, в ходе ожесточенных боев на территории Венгрии, командир третьего отделения гвардии старший сержант Черненко С.К. получил приказ уничтожить вражескую огневую точку, которая мешала продвижению советской пехоты к населенному пункту Ясенспатца. Проявив исключительную смелость и решительность, Черненко С.К. со своим отделением успешно справился с поставленной задачей, ликвидировав пулеметное гнездо противника. Не останавливаясь на достигнутом, он продолжил преследование отступающих венгерских солдат, лично уничтожив двоих из них. Этот подвиг стал одним из первых свидетельств его личной храбрости и боевого мастерства, за что он был награжден медалью «За отвагу» (фото 2) [2].

Фото 2 – Медали Черненко Степана Кузьмича

Орден Отечественной войны II степени (фото 3) был вручен Степану Кузьмичу за его выдающиеся заслуги в боях за освобождение Будапешта и дальнейшее продвижение войск [2].

Фото 3 – Орден Отечественной войны II степени

Бои за Будапешт (13 февраля 1945 года). В ходе жарких боев за освобождение столицы Венгрии, командуя своим отделением, Черненко С.К. проявил себя как умелый командир и бесстрашный воин. Ему удалось уничтожить до 20 немецких солдат и, что особенно важно, захватить в плен до роты противника вместе с их командиром – обер-лейтенантом. Этот успех значительно ослабил сопротивление врага и способствовал успешному продвижению наших войск. Медаль «За взятие Будапешта» была вручена Степану Кузьмичу в знак признания его непосредственного участия в героическом штурме и освобождении города Будапешта (фото 2) [2].

Бои за Корнейбург и Цеобенсдорф (Австрия). В дальнейших боевых действиях на территории Австрии, в боях за город Корнейбург и населенный пункт Цеобенсдорф, Черненко С.К. временно исполнял обязанности помощника командира взвода. В условиях штурма он первым ворвался в траншеи противника, а затем и в населенный пункт. В уличных боях, используя противотанковые гранаты, он уничтожил три пулеметных точки врага и до 16 немецких солдат. Лично им было взято в плен 8 немецких солдат. Эти действия продемонстрировали его инициативность, решительность и высокое боевое мастерство в самых сложных условиях.

Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» (09 мая 1945 года) является символом общего триумфа советского народа и всех участников войны, в том числе и гвардии старшего сержанта Черненко С.К., в достижении победы над нацистской Германией (фото 2) [2].

После окончания войны мой прадедушка, Степан Кузьмич Черненко, вернулся домой, в Ростовскую область. Поступал в Хабаровское артиллерийское

училище, но бросил его. Он создал семью, женился, в браке родилась дочь. После скорой смерти первой жены он вступил во второй брак с Екатериной Максимовной. В их семье родились трое детей: Михаил, Сергей (мой дедушка) и Ольга.

Стремясь внести свой вклад в восстановление и развитие страны, семья Черненко по комсомольской путевке отправилась поднимать целину, где получил звание ударника социалистического труда (фото 4, 5). Степан Кузьмич работал водителем на лесовозе, демонстрируя свою трудовую доблесть и готовность к новым вызовам. Позже он нашел свое призвание в качестве слесаря на обогатительной фабрике, продолжая трудиться на благо Родины.

Фото 4 – Комсомольская путёвка на освоение залежных и целинных земель. Звание ударника социалистического труда

Фото 5 – Медаль за освоение целинных земель

Степан Кузьмич оставил яркий след не только в боевых действиях, но и в мирной жизни. Своими руками он сам построил дом для своей семьи. Его уважали за мужество, трудолюбие и активную жизненную позицию. На парадах в честь Дня Победы он был удостоен чести быть знаменосцем, что подчеркивало его заслуги и уважение, которым он пользовался (фото 6).

Фото 6 – День Победы. Черненко С.К. знаменосец

Наша семья трепетно хранит память о моём прадедушке гвардии старшем сержанте Черненко Степане Кузьмиче. Данные о его жизни и подвигах увековечены в Главном храме Вооружённых Сил России, Соборе Воскресения Христова.

Степан Кузьмич Черненко ушел из жизни 8 сентября 1968 года. Он похоронен на одном кладбище со своим соседом Порфирием Корнеевичем Ивановым, известным пропагандистом здорового образа жизни и закаливания. К могиле Иванова по сей день приходят его последователи, и, возможно, среди них есть те, кто помнит и чтит подвиги таких героев, как мой прадедушка – Степан Кузьмич Черненко, чья жизнь стала примером беззаветного служения Отечеству.

История гвардии старшего сержанта Степана Кузьмича Черненко – это история настоящего героя. От юного партизана до опытного воина, он прошел через горнило войны, проявляя мужество, самоотверженность и высокое

воинское мастерство. Его подвиги, отмеченные боевыми наградами, являются неотъемлемой частью великой Победы. После войны он продолжил трудиться на благо страны, воспитал детей и оставил после себя добрую память. Увековечение его имени в Главном храме Вооружённых Сил России и его захоронение рядом с выдающимся деятелем в области здорового образа жизни – символично. Степан Кузьмич Черненко – пример того, как человек может служить Родине и в годы войны, и в мирное время, оставляя после себя светлую память и вдохновляя будущие поколения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Буранов, Н. Взятие Будапеша: как сломали «скрещенные стрелы» / . Буранов Н. – Текст: электронный // Федеральный портал Истории России. – URL: https://history.ru/read/articles/vziatiie-budapieshta-kak-slomali-skrieshchionnyie-striely (дата обращения: 19.04.2026).

2. Черненко Степан Кузьмич. – Текст: электронный // Память народа – Подлинные документы о второй мировой войне. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-nagrada_kartoteka1106694410/ (дата обращения: 19.04.2026).

УДК 94(47).084.8

ЖИЗНЬ, СТАВШАЯ ИСТОРИЕЙ: СУДЬБА ПЕТРА АФАНАСЬЕВИЧА ЛИТКЕВИЧА

Чабанов Андрей Сергеевич,
студент 1 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель Згинник Григорий Леонидович,
преподаватель высшей категории
ФГБОУ ВО «Луганская государственная академия
культуры и искусств имени Михаила Матусовского»
г. Луганск

Современное образование в сфере культуры – это не просто передача профессиональных навыков будущему специалисту, это ещё и воспитание в духе ценностей нашего народа, ведь будущий работник культуры сможет нести эти ценности следующим поколениям, продолжать культурную традицию. Поэтому при изучении истории очень важно дать понять студенту, что события в истории нашей страны – это не просто некое абстрактное прошлое, это – страница в жизни его народа и непосредственно его предков. Самим ярким примером может послужить Великая Отечественная война, ведь она коснулась абсолютно каждой семьи в нашей стране. К сожалению, поколение непосредственных участников тех событий уходит, поэтому важно зафиксировать, сохранить для потомков всё, то мы знаем о подвиге наших предков, сохранить эту историческую память в каждой семье. В колледже культуры Луганской государственной академии имени Михаила Матусовского при изучении истории одним из заданий является поиск информации о своих предках – участниках Великой Отечественной войны. И, несмотря на 80 лет, отделяющие нас от тех событий, мы сохраняем в семьях память о наших предках и с гордостью рассказываем о них на занятиях. Считаем данный подход перспективным и педагогически верным, и надеемся, что в каждом учебном заведении студенты делятся сохранёнными в семьях знаниями о поколении, победившем в Великой Отечественной войне.

В современном мире, когда исторические события всё дальше отдаляются во времени, особенно важно сохранять память о людях, чьи мужество и самоотверженность определили ход истории и судьбу нашей страны. Поэтому мне бы хотелось раскрыть биографию Петра Афанасьевича Литкевича (1915–1986) (фото 1).

Фото 1 – Литкевич Пётр Афанасьевич

Это мой прадед. В нашей семье его помнят и чтут: из поколения в поколение передаются рассказы о его стойкости, доброте и верности долгу. Эти истории не просто оживляют прошлое – они учат нас, дают опору и помогают понять, что значит быть настоящим человеком. Биография Петра Афанасьевича Литкевича – это не просто рассказ о жизни одного человека: это зеркало эпохи, отражающее драматичные и героические страницы отечественной истории первой половины XX века.

Пётр Афанасьевич Литкевич родился в 1915 году в селе Никитовка Ворошиловградской области Украинской ССР в обычной бедной семье. Он провёл детство и юность в родном селе, где формировались его характер и жизненные ценности. Жизнь в сельской местности научила его трудолюбию, выносливости и взаимовыручке — качествам, которые впоследствии не раз пригодились на фронте.

Пётр Литкевич был призван на службу Краснолуческим горвоенкоматом. Его боевой путь начался в 1938 году – он участвовал в конфликте у озера Хасан (в августе 1938 года), где формирования Красной Армии и пограничники противостояли японским войскам, вторгшимся на советскую территорию в районе границы с Кореей.

Хотелось бы подробнее остановиться на этом конфликте. В 1930-х годах напряжённость на дальневосточной границе СССР нарастала из-за агрессивных

действий Японии. Конфликт возник из-за споров о принадлежности приграничных высот Безымянная и Заозёрная. Бои отличались высокой интенсивностью: японцы пытались закрепиться на высотах, а советские войска – выбить их оттуда. Сражения шли как в пешем строю, так и с применением артиллерии и танков.

Пётр Афанасьевич действовал в составе пограничных войск, обеспечивая оборону и контратаки на наиболее опасных участках. В ходе одного из боёв Пётр Афанасьевич получил лёгкое ранение в левую руку, но остался в строю, продолжая выполнять боевые задачи.

В итоге советские войска одержали победу, отстояв территориальную целостность СССР. Этот опыт стал для Литкевича первым серьёзным испытанием на прочность.

Бои на Халхин-Голе (1939 г.). В 1939 году Пётр Афанасьевич принимал участие в боях на Халхин-Голе – вооружённом конфликте между советско-монгольскими войсками и японскими силами на территории Монголии. Конфликт имел большое значение для сдерживания японской экспансии в регионе. Советско-монгольские войска под командованием Г. К. Жукова провели ряд успешных операций. Бои характеризовались широким применением манёвренных действий, танковых атак и авиационной поддержки. Японские войска пытались окружить советские части, но были разгромлены [3].

Пётр Афанасьевич действовал в составе стрелковых подразделений, участвуя в отражении японских атак и в контрнаступлениях.

Победа на Халхин-Голе ослабила позиции Японии и заставила её пересмотреть планы агрессии против СССР [3].

Следующим этапом в военной карьере Петра Афанасьевича стала советско-финская война (30 ноября 1939 года – 12 марта 1940 года), также известная как «Зимняя война». Боевые действия велись в суровых зимних условиях, на лесисто-болотистой местности, что осложняло продвижение войск. Финская армия использовала тактику «партизанских» рейдов и засад. Значительная часть боёв пришлась на прорыв мощной системы финских укреплений – Линии Маннергейма. Советским войскам пришлось применять массированную артиллерию и инженерные подразделения для прорыва обороны [4].

Пётр Афанасьевич участвовал в наступательных операциях, проявляя стойкость в условиях тяжёлых потерь и суровой зимы. Во время одной из атак он получил лёгкое ранение в правую ногу, но, как и прежде, не покинул поле боя до выполнения поставленной задачи.

Война завершилась подписанием Московского мирного договора, по которому СССР получил стратегически важные территории [4]. Опыт, полученный Литкевичем, оказался бесценным для будущих сражений.

А потом наступило главное испытание – Великая Отечественная война.

С 1941 года П. А. Литкевич находился на фронте Великой Отечественной войны в качестве пулемётчика 1024-го стрелкового полка 391-й стрелковой дивизии Северо-Западного фронта. Его боевой путь пролегал через ключевые города и регионы: Тверь, Старая Русса, Кудеверь, Резекне, Огре, Рига, Калининград, Плоцк, Прага [1].

Ключевые этапы боевого пути:

Оборонительные бои 1941–1942 годов для Петра Афанасьевича проходили в районе Твери и Старой Руссы. Советские войска сдерживали натиск вермахта, происходили ожесточённые сражения в условиях лесисто-болотистой местности. Литкевич обеспечивал огневую поддержку пехоты, отражая атаки противника.

В 1944 году Пётр Афанасьевич участвовал в освобождении Прибалтики – в наступательных операциях по освобождению Резекне, Огре и Риги. В этих боях Пётр Афанасьевич проявил себя как опытный пулемётчик, обеспечивая прикрытие для продвижения стрелковых подразделений.

В 1945 году Пётр Афанасьевич принимал участие в штурме Кёнигсберга – одного из мощнейших укреплённых городов Германии.

Потом были освобождение Польши и Чехословакии: бои за Плоцк и участие в Пражской наступательной операции (май 1945 года), ставшей завершающим аккордом войны в Европе.

Ранения. За время войны Пётр Афанасьевич был ранен 5 раз: 2 лёгких ранения (в руку и ногу, полученные ранее), 3 тяжёлых ранения, последнее из которых – в грудную клетку – едва не стоило ему жизни. Несмотря на тяжёлые травмы, он каждый раз возвращался в строй.

Награды: За проявленное мужество и героизм П. А. Литкевич был награждён множеством орденов и медалей: орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, Орден Отечественной войны I и II степени, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», медаль «За победу над Японией», юбилейные медали: «20 лет РККА», «30 лет Советской Армии и Флота», «100 лет со дня рождения В. И. Ленина», «20 лет Победы в Великой Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной войне» [2].

После окончания войны в 1945 году Пётр Афанасьевич вернулся в родное село Никитовка. Он женился и воспитал пятерых детей. Трагедия войны коснулась и его семьи: брат Петра Афанасьевича был расстрелян немцами.

Всю оставшуюся жизнь Литкевич провёл в Никитовке, пользуясь уважением односельчан как ветеран и защитник Родины. Он участвовал в патриотическом воспитании молодёжи, делился воспоминаниями о войне, подчёркивая важность единства и готовности защищать Отечество.

Пётр Афанасьевич Литкевич умер 27 декабря 1986 года и был похоронен на местном кладбище.

Его жизнь – пример мужества, стойкости и беззаветного служения Родине. Память о нём живёт в сердцах потомков, напоминая о том, какой ценой была завоёвана мирная жизнь.

Когда мы изучаем Великую Отечественную войну и предвоенные конфликты на Дальнем Востоке, для меня это не только известные битвы, не только подвиг всего народа, но и трудный и героический путь моего прадеда, которым гордится моя семья. Сохранение памяти о нём считаю важнейшей ценностью в нашей семье. Замечательно, что я могу поделиться нашей семейной гордостью о прадеде на занятиях по истории.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Литкевич Петр Афанасьевич. – Текст: электронный // Память народа – Подлинные документы о Второй мировой войне. – URL: https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero81024170 (дата обращения: 19.04.2026).

2. Сидорчик, А. Жаркое лето 1939-го: 10 фактов о сражении на реке Халхин-Гол / Сидорчик А. – Текст: электронный / Аргументы и факты. – 2019. – URL: https://aif.ru/society/history/zharkoe_leto_1939-go_10_faktov_o_srazhenii_na_reke_halhin-gol?ysclid=mo8b92nn1125409165 (дата обращения: 19.04.2026).

3. Советско-финляндская война 1939-1940. – Текст: электронный // Портал. Большая российская энциклопедия. – 2022. – URL: https://bigenc.ru/c/sovetsko-finliandskaia-voina-1939-1940-853b8b?ysclid=mo8b7pto3549243874 (дата обращения: 19.04.2026).

3.2. Я ПИШУ БУДУЩЕЕ: НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИИ

51.02.01 НАРОДНОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО

УДК 398.54

ПРАЗДНИКИ ИВАНА КУПАЛА И ХЭЛЛОУИН: СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ

Фролова Ольга Евгеньевна,
студентка 1 курса очного отделения,
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,
Научный руководитель: Писарева Юлия Сергеевна,
преподаватель первой категории
Барабинский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»
г. Барабинск

Народная культура является неотъемлемой частью духовного наследия каждого народа. Праздничные традиции, складывающиеся веками, отражают мировоззрение, ценности и мировосприятие людей. Особое место в календарной обрядности занимают праздники, связанные с природными циклами и магическими представлениями.

Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к традиционной культуре и необходимостью осмысления трансформации народных праздников в современном мире. Сопоставление славянского праздника Ивана Купала и кельтского Хэллоуина позволяет проследить общие черты в восприятии природных сил и магических практик разными народами.

Цель работы: провести сравнительный анализ праздников Ивана Купала и Хэллоуин, выявить их общие и отличительные черты, определить современное значение этих праздников.

Задачи:

1. Изучить исторические корни и происхождение праздников.
2. Проанализировать основные обряды и традиции.
3. Выявить символическое значение элементов праздников.
4. Рассмотреть современное восприятие традиций.
5. Определить роль праздников в современной культуре.

Объект исследования – праздники Хэллоуин и Ивана Купала. Предмет: история, традиции и обычаи их празднования.

Практическая значимость работы: изучение культуры, традиций праздников на уроках английского языка.

Празднование Хэллоуина восходит к традициям и обычаям древних кельтов, населявших Шотландию и Ирландию более 2000 лет назад. Многие учёные связывают появление Хэллоуина с кельтским языческим праздником Самайн. Самайн являлся властелином мёртвых и князем тьмы. Почитаемый древними кельтами бог Солнца, по преданию, в течение каждой зимы находился в плену у Самайна. Этому празднику кельты придавали большое значение, так как он означал окончание сбора урожая и символизировал конец старого и начало нового года. Празднование приходится на 31 октября – в канун Дня всех Святых. Этот день традиционно считается днём, когда духи умерших могут вернуться на землю.

Поскольку Самайн олицетворял конец года, то он являлся наиболее удобным временем для общения с духами и умершими.

Главным символом праздника является так называемый «Светильник Джека». Традиция вырезания лица из тыквы имеет многовековую историю. Легенда гласит, что его изобрёл скупой и хитрый ирландский кузнец по имени Джек. Он сумел два раза обмануть Дьявола и получить от него обещание не покушаться на собственную душу. Однако за свою греховную мирскую жизнь ирландец не был допущен и в Рай. Неприкаянный ирландец в ожидании Судного дня был вынужден бродить по земле, освещая себе путь кусочком угля, который ему напоследок бросил Сатана. Джек положил тлеющий огонек в пустую тыкву и пустился в странствование. Отсюда и название фонаря – Jack-o-lantern. Таким образом, традиция изготовления тыкв-светильников пошла от кельтского обычая создавать фонари, помогающие душам найти путь в чистилище.

Современный Хэллоуин берёт своё начало в IX веке, когда папа Григорий III перенёс празднование Дня Всех Святых с 13 мая на 1 ноября. Тогда этот день посвящали тем святым, у которых не было своего праздника в течение года. И вот приблизительно в 16 веке люди начали выпрашивать сладости в ночь с 31 октября на 1 ноября, надевали самодельные маски и немного шалили. Считается, что Хэллоуин делит год пополам – лето и зима.

С постепенным превращением Самайна в День всех святых родилась игра «Угощай или пожалеешь». Она заключается в том, чтобы «откупиться» сладостями от детей, которые настойчиво стучат в дверь. В случае отказа весьма велика вероятность обнаружить ручки дверей полностью вымазанными сажей.

Хэллоуин – веселый праздник, когда ряженые дети ходят по домам, требуя угощений и подарков, угрожая скупым хозяевам местью нечистой силы.

Современный образ Хэллоуина навязан нам американскими фильмами. Они заложили в сознание людей призрачный стереотип этого праздника: холодная, сырая, туманная ночь, ужасные монстры, ведьмы, привидения, оранжевые тыквы с жуткой насмешливой гримасой и тому подобное. Так и возникло весьма распространенное мнение, что Хэллоуин – праздник исключительно американский.

Ивана Купала принадлежал к числу самых почитаемых и важных праздников в году, в нём принимало участие всё население, традиция требовала активного включения каждого во все обряды. Иванов день издревле считался большим праздником не только на Руси, но и у многих европейских народов. На Руси его называли День Ивана Купала или Ивана Травника.

История праздника Ивана Купала довольно длинна. Возник он ещё до распространения христианства в Европе и приходился изначально на макушку лета, на дни летнего солнцестояния. Природа в это время достигала наивысшего расцвета, начиналось созревание плодов, для земледельцев наступал самый важный момент их производственной деятельности – жатва. Это означало конец посадочных работ. В те времена язычники поклонялись многим богам, среди них был бог плодородия – Купало.

Название «Иван Купала» имеет христианское происхождение и является славянским вариантом имени Иоанн Креститель, поскольку эпитет Иоанна переводится с греческого как «купатель, погружатель» (греч. Βαπτιστής – Баптисиос). Выбор именно глагола купать для перевода эпитета «креститель» был обусловлен и собственно славянскими представлениями: kopati обозначало ритуальное омовение, очищение, которое осуществлялось в открытых водоёмах.

Ночь накануне Иванова дня называлась «ночью под Ивана Купала». Небесное светило в этот день достигает наивысшей точки и силы своего свечения, напоминая о том, что время движется к зиме, и вскоре ночи будут становиться длиннее. Темные силы несказанно радовались такому раскладу. Славяне, будучи ярыми солнцепоклонниками, не могли смириться с таким ходом событий, поэтому и возникла традиция разжигать огромные кострища.

Люди считали, что накануне праздника ночью вся нечистая сила становится особенно активной, и, если при помощи обрядов, от неё защититься, то человек убережёт себя и своих близких от всевозможных напастей и несчастий в будущем.

Люди пели песни-молитвы русалкам, устилали пороги и подоконники крапивой, чтобы уберечься от ведьм, собирали и высушивали травы, отпугивающие всякую нечисть и болезни.

Ложиться спать во всей этой круговерти нельзя, можно подвергнуться влиянию нечисти и заполучить множество неприятностей. Поэтому праздник продолжался до утра.

Сходства праздников:

1. Время, когда открываются границы между мирами. И в Хэллоуин, и в ночь на Ивана Купала люди верили, что духи, призраки и разная нечисть (русалки, лешие) становятся особенно активными и выходят к людям. Главная задача праздничных обрядов – защититься от злых духов.

2. Огонь как главный защитник. В обеих традициях костры – это не просто для тепла и света – это древние способы очиститься от всего плохого и отогнать зло.

3. Время для гаданий и магии. Обе ночи считались лучшим временем, чтобы заглянуть в будущее. Девушки гадали на суженого: на Хэллоуин – с помощью яблок и зеркал, на Купалу – пуская по реке венки или прыгая через костёр.

4. Связь с земледелием. Хэллоуин совпадал с окончанием сбора урожая, Купала – с окончанием посадочных работ.

Главные различия между праздниками:

- Время года и настроение. Хэллоуин – это праздник осени, увядания природы. Иван Купала – это разгар лета, праздник солнца, любви и расцвета.

- Роль воды. Для Ивана Купалы вода также важна, как огонь, как символ очищения и защиты от нечистой силы. Для Хэллоуина вода не так важна.

- Хэллоуин признавался церковью, а Ивана Купала запрещался.

Таким образом, Хэллоуин и Иван Купала похожи, потому что в их основе – древние ритуалы, помогавшие людям перейти от одного времени года к другому, справиться со страхом перед тёмными силами и заручиться поддержкой природы, но различаются по происхождению, культурному контексту и традициям.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гаврищук, И.А. Языческие праздники разных народов: Halloween и праздник Ивана Купала – сходства и различия / Гаврищук И.А.. – Текст: электронный // Педагогический мир : сайт. – М., 2024. – URL: https://pedmir.ru/viewdoc.php?id=152934 (дата обращения: 11.02.2026).

2. Пукина, Т.В. Сравнение праздников Ивана Купала и Хэллоуина / Т.В. Пукина. – Текст: электронный // Обучонок : [сайт]. – URL: https://obuchonok.ru/node/1266?ysclid=mgjhsgi1uf427627907 (дата обращения: 11.02.2026).

3. Новиков, А. Российские ученые рассказали, может ли Иван Купала импортозаместить Хеллоуин. – текст : электронный / Новиков А. // «Газета.Ru» : [сайт]. – Москва, 2024 г. – URL: https://www.gazeta.ru/science/news/2024/07/05/23398351.shtml?utm_auth=false (дата обращения: 11.02.2026).

УДК 008

КУЛЬТУРА МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ

Цхададзе Никита Темуриевич
студент 1 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Фото-видеотворчество
Научный руководитель: Бахтиярова Александра Андреевна
преподаватель высшей категории
ГБПОУ «ОРЕНБУРГСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Оренбург

Культура межнационального общения – это совокупность знаний, норм и моделей поведения, позволяющих людям разных этносов взаимодействовать без конфликтов и с уважением к культурным особенностям друг друга. Она не даётся от рождения, а формируется в семье, школе, через СМИ и личный опыт [3].

В условиях глобализации и интенсивных миграционных процессов взаимодействие между представителями различных этнических групп становится неотъемлемой характеристикой современного общества. Российская Федерация, являясь одним из самых многонациональных государств мира, объединяет более ста девяноста народов, каждый из которых обладает уникальным языком, религиозными верованиями, системой ценностей и поведенческими нормами. В такой ситуации способность выстраивать продуктивный и бесконфликтный диалог с носителями иных культур превращается из желательного личностного качества в необходимый социальный навык, значимый как на уровне отдельного индивида, так и на уровне государственной политики.

Актуальность исследования обусловлена несколькими обстоятельствами. В последние десятилетия во многих регионах мира фиксируется рост межэтнической напряжённости, распространение ксенофобских настроений и бытового национализма. Значительную роль в этих процессах играют средства массовой информации и цифровые платформы, где нередко тиражируются упрощённые и искажённые образы целых народов, что провоцирует недоверие и вражду. Кроме того, система образования и семейного воспитания не всегда уделяет достаточное внимание целенаправленному формированию навыков межкультурной коммуникации. Всё перечисленное делает изучение культуры межнационального общения насущной научно-практической задачей.

Успешность взаимодействия между представителями разных этносов детерминирована целым комплексом факторов. Исторический опыт народов, включающий наличие или отсутствие войн, угнетения или, напротив, длительных дружественных контактов, создаёт ту или иную эмоциональную основу для современных отношений. Социально-экономические условия, в частности равный доступ к занятости, жилью и образованию, существенно снижают уровень межгрупповой напряжённости, тогда как экономические кризисы и безработица часто направляют агрессию на «чужие» этнические группы [4]. Государственная политика может как гасить, так и разжигать межнациональные конфликты в зависимости от того, поддерживает ли она национально-культурные автономии и принимает ли антидискриминационные законы. Наконец, личностные качества каждого отдельного человека, такие как открытость новому опыту, любознательность и эмоциональная устойчивость, играют не меньшую, а иногда и большую роль, чем все макроэкономические показатели.

Однако даже при благоприятных внешних условиях на пути к взаимопониманию нередко встают специфические барьеры. Языковой барьер возникает из-за недостаточного владения общим языком и преодолевается через изучение языка собеседника, использование переводчика или упрощение собственной речи. Стереотипный барьер связан с действием упрощённых и часто ложных представлений о целых этнических группах, и его преодоление возможно прежде всего через личное, неформальное общение с конкретными представителями этих групп. Этноцентризм, то есть склонность оценивать все другие культуры через призму своей собственной как единственно нормальной, преодолевается через развитие культурной относительности, путешествия и изучение антропологической литературы. Универсальным принципом преодоления всех перечисленных барьеров выступают уважение к собеседнику и готовность к диалогу.

Процесс формирования культуры межнационального общения начинается с раннего детства и продолжается на протяжении всей жизни человека. Решающую роль на начальном этапе играет семья. Родители своим повседневным примером демонстрируют отношение к людям других национальностей, и дети усваивают не столько прямые наставления, сколько интонации, оценки и невербальные сигналы взрослых [2]. Формирование здоровой этнической идентичности без возвышения над другими народами, а также строгое табу на унизительные национальные прозвища и шутки в семейном кругу создают ту базу, на которой в дальнейшем надстраиваются более сложные формы межкультурной компетентности.

Образовательные учреждения выполняют функцию систематической трансляции знаний о культуре разных народов. Однако этого недостаточно. Школа также должна предоставлять учащимся практику реального межнационального общения через совместные проекты, фестивали дружбы народов и клубы интернациональной дружбы. Не менее важна профилактика и пресечение буллинга по национальному признаку, что требует чётких правил и реальной ответственности за их нарушение.

Во взрослой жизни основными средами, где разворачивается межнациональное общение, становятся профессиональная деятельность и цифровое пространство. В многонациональных рабочих коллективах успех взаимодействия зависит от корпоративной этики, не допускающей дискриминационных шуток и этнических фильтров при найме, а также от грамотной позиции руководителя как нейтрального арбитра.

В цифровой среде, где анонимность часто провоцирует агрессию, особое значение приобретает личная ответственность пользователя за свои высказывания. Правила цифрового этикета, включающие отказ от этнических ярлыков, проверку фактов перед репостом и паузу перед резким комментарием, помогают превратить интернет из поля вражды в пространство взаимного уважения и культурного обмена.

Культура межнационального общения представляет собой не абстрактный гуманистический идеал, а практическую необходимость для мирного сосуществования в многонациональных странах и глобальном мире. Она базируется на знании культурных особенностей других народов, уважении к различиям и умении находить общее даже там, где культурные дистанции кажутся непреодолимыми. Формирование этой культуры начинается с семьи и школы, продолжается в профессиональной и цифровой среде и требует от каждого человека сознательных усилий по преодолению собственных стереотипов, этноцентризма и невнимания к невербальным сигналам собеседника. В долгосрочной перспективе именно повседневные практики уважительного диалога, а не громкие декларации, укрепляют гражданское единство и обеспечивают устойчивое развитие любого многонационального общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Асмолов, А. Г. На пути толерантному сознанию: сборник: / А. Г. Асмолов. – М.: Смысл, 2000. – 255 с. - Электронная копия доступна на сайте Книжный архив. – URL: https://klex.ru/7sy (дата обращения: 25.04.2026). – Текст: электронный.

2. Лебедева, Н. М. Психология межэтнических отношений / Н.М. Лебедева, А. Н. Татарко. – Москва, 2010. – URL: https://psy.hse.ru/data/2012/11/22/1248431878/Лебедева%20ТатаркоПсихология%20межэтнических..ческая%20идентичность%20и%20стратегии.pdf (дата обращения: 21.04.2026). – Текст: электронный.

3. Садохин, А. П. Межкультурная коммуникация : учебное пособие / А. П. Садохин. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 288 с. – Текст: непосредственный.

4. Стефаненко, Т.Г. Этнопсихология : учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки и специальности «Психология» / Т. Г. Стефаненко. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Аспект Пресс, 2009. – 367 с. – Текст: непосредственный.

5. Шпет Г. Г. Введение в этническую психологию / Г. Г. Шпет ; вступ. ст.: И. В. Журавлева, В. К. Журавлева. – Изд. 2-е, доп. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2010. – 147 с. – Текст: непосредственный.

УДК 792

СКАЗОЧНАЯ СОВЕТСКАЯ ПОВЕСТЬ ВАЛЕРИЯ МЕДВЕДЕВА «БАРАНКИН, БУДЬ ЧЕЛОВЕКОМ!»: ОТ СТРАНИЦ КНИГИ ДО ТЕАТРАЛЬНОЙ СЦЕНЫ

Иванова Соломея Николаевна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество.
Научный руководитель: Иванова Наталья Николаевна,
преподаватель
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Валерий Медведев – выдающийся писатель советского времени. По его произведениям сняты фильмы и мультфильмы, которые стали классикой детского кинематографа. Его произведения отличаются не только яркими и запоминающимися образами, но и глубиной мысли. Благодаря этому, книги Медведева находят отклик не только у читателей разных возрастов, но и театральных режиссёров, которые находят в его книгах материал для сценических интерпретаций.

В прошлом учебном году перед студентами-первокурсниками специализации «Театральное творчество» стояла задача – продемонстрировать все навыки, приобретённые за период обучения. Выбор материала для постановки – ответственный этап, требующий серьезного подхода. После долгого выбора произведений к постановке, мы остановились на повести Валерия Медведева «Баранкин, будь человеком».

Фабула: история о двух школьниках, которые в поисках свободы и приключений решили превратиться в представителей животного мира: воробьев, бабочек, муравьев. Пребывание в этих образах показало ребятам, что жизнь в мире природы полна испытаний и требует постоянной борьбы за выживание. Возвращение в человеческое обличье принесло главным героям осознание, что школьная жизнь и обязанности не так уж и плохи.

Актуальность постановки обусловлена несколькими причинами:

- Ответственность за свои поступки. История повести погружает в путешествие, которое показывает, что беззаботная жизнь имеет плохой исход

событий. Это важный урок современным детям, которые живут в мире развлечений и не задумываются о последствиях своих действий.

- Смелость и дружба. Повесть призывает к ответственности и смелости. В ней раскрывается важность дружбы. Пионеры проходят все приключения вместе: ссорятся, мирятся, поддерживают друг друга. Настоящая дружба – одна из главных ценностей в жизни человека, которая не зависит от наличия гаджетов и современных технологий.

- Связь между поколениями. Повесть позволяет старшему поколению окунуться в атмосферу детства, а младшему – узнать о ценностях детей того времени. Это произведение вызывает чувство ностальгии и сближает родителей с детьми.

- Простор для творчества театральных режиссеров. Возможность использования в постановках элементы гротеска и сатиры, добавить в музыкальные номера или хореографические сцены. Есть возможность изменить время и место действия, чтобы адаптировать повесть к современности. Все это позволяет создать спектакли, которые будут актуальны для зрителей разных поколений.

Спектакли по повести В. Медведева ставят многие. Особенную популярность они завоевали среди детских, юношеских театров, таких как:

- Детская опера «Мы были воробьями», ее написал Ефрем Подгайц в 1989 году [2].

- Музыкальный спектакль «Баранкин, будь человеком!» – Детский музыкальный театр юного актёра (ДМТЮА). Премьера: 10 ноября 2018 г. [1].

- Мюзикл-комикс «Баранкин, будь человеком!» – Свердловская государственная детская филармония. Премьера: 25 декабря 2024 г. [4].

- Спектакль «Баранкин, будь человеком!» – Нижегородский театр юного зрителя. Премьера состоялась 25 декабря 2024 г. [3].

- Спектакль «Человек – это звучит…» в постановке студентов 1-го курса специальности «Народное художественное творчество», специализации «Театральное творчество» Сахалинского колледжа искусств.

Этапы работы над постановкой:

- изучение литературного материала и биографии автора. Определение темы, идеи, сверхзадачи и конфликта произведения. Проблема, с которой мы столкнулись после выбора материала к постановке, состояла в том, что в оригинале повести практически все персонажи – мальчики. На нашем курсе всего лишь два парня, именно поэтому мы приняли решение заменить все мужские роли на женские, кроме главных героев. На саму структуру и идею произведения это никак не повлияло.

- этюдные пробы. На первом этапе выхода на сценическую площадку было сложно, но зато каждый смог примерить на себя роль режиссера определенных сцен. К тому же, педагоги по режиссуре и актерскому мастерству дали свободу выбора ролей, где появилась возможность экспериментировать, пробовать новые техники и методы, искать свои пути и решения.

- Поиск образа, «зерна» роли, «роман жизни» персонажей. В процессе подготовки к спектаклю команда столкнулась с новой задачей – создание «романа жизни» каждого персонажа. Предстояло не просто выучить текст, но и глубоко понять внутренний мир, мотивы и цели своих героев. Студенты вели дневники наблюдений, в которых записывали мысли, чувства и наблюдения за поведением персонажей. Каждый подробно разбирал свою роль, что позволяло найти новые, и интересные способы ее воплощения.

- поиск режиссерских приемов:

1. Использование двух времён: настоящего и прошлого. Настоящее – это обычная встреча выпускников – героев повести. Прошлое – это пионерская жизнь, где разворачиваются все события. Благодаря этому приему удалось показать, как прошлое влияет на настоящее.

2. Метафорические образы. Альбом со школьными фотографиями, пионерские галстуки создавали ощущение переноса в прошлое время, бабочка (действующее лицо постановки) являлась некоторым проводником во времени и пространстве, помогая ребятам в превращениях.

3. Атрибуты и реквизит как средство перевоплощения. Пионерский галстук, который во время действия символизировал усики бабочек, клювы воробьев, головные уборы муравьев. Спектакль не был насыщен декорациями: одна школьная парта и стулья – это все, что послужило оформлением: стулья превращались в кусты школьного сквера и муравейник, а парта послужила, помимо ее прямого назначения, лавкой в этом же сквере.

4. Театральная программка как элемент спектакля. Театральная программка, которая была оформлена в виде школьного дневника, добавила спектаклю дополнительную глубину, связь с сюжетом и помогла окунуться атмосферу предстоящего представления.

5. Обратная перемотка. В финальной сцене, где всем героям предстояло вернуться в настоящее время, был использован кинематографический приём. Это был один из самых сложных моментов, который предстояло воплотить на сцене. Но именно благодаря этому мы развивали реакцию и внимание, учились чувствовать друг друга и сцену, а главное – все это помогло нам сблизиться.

Таким образом, повесть В. Медведева «Баранкин, будь человеком!» благодаря своей структуре и персонажам может стать ценным инструментом для обучения студентов в области театрального искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. ДМТЮА – Детский музыкальный театр юного актера. – URL: https://vk.com/wall-854748_1909 (дата обращения: 14.03.2026). – Текст : электронный.

2. Свердловская государственная детская филармония в Екатеринбурге. – URL: https://sgdf.ru/novosti/teatr-myuzikla-detskoy-filarmonii-otmetit-svoy-pervyy-yubiley-premeroy-myuzikla-komiksa-barankin-bud/?sphrase_id=6741 (дата обращения: 14.03.2026). – Текст : электронный.

3. Спектакль «Баранкин, будь человеком!». – URL: https://tyuz.ru/barankin-budi-chelovekom/?ysclid=mhejdut3ij852411350 (дата обращения: 10.03.2026). – Текст : электронный.

4. Театр мюзикла отметил десятилетие премьерой спектакля «Баранкин, будь человеком!» – URL: https://uralcult.ru/teatr-myuzikla-otmetil-desyatiletie-premeroy-spektaklya-barankin-bud-chelovekom (дата обращения: 22.03.2026). – Текст : электронный.

УДК 786

ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ПРАКТИКИ ПРИ ОБУЧЕНИИ ИГРЕ НА ФОРТЕПИАНО

Воликова Светлана Игоревна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Воробьева Оксана Владимировна
преподаватель высшей категории
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Фортепиано – один из самых распространенных и универсальных музыкальных инструментов как для профессионалов, так и для любителей. Владение навыками игры на фортепиано помогает развить координацию движений, чувство ритма, музыкальную память, в процессе обучения приобретаются знания о структуре произведения. Инструмент способствует развитию аналитического и творческого мышления, помогает в восприятии и трактовке музыки. Любой музыкант, независимо от того, какая его основная специализация, обязан владеть этим инструментом, поскольку это открывает путь к более глубокому пониманию музыки и помогает улучшать навыки игры на других инструментах.

В современном музыкальном образовании все чаще говорят не просто о технике игры, но и о том, как важно включать народную культуру в процесс обучения. Фортепиано – инструмент с богатейшей академической традицией, однако это не значит, что народная музыка совсем ему чужда. Наоборот, многие композиторы черпали вдохновение в фольклоре, и без понимания этих корней исполнение даже классических произведений может быть поверхностным.

Актуальность исследования заключается в том, что современная музыкальная педагогика требует обучения пианиста не только технической базе, но и формирования его культурной идентичности. Всё больше растет интерес к этнокультурному воспитанию, но в индивидуальном обучении игре на фортепиано этот потенциал используется недостаточно. Этот инструмент, пришедший к нам из Европы, часто может восприниматься «чужеродным» для народной музыки (темперированный строй, фиксированная высота звука).

Однако практика показывает, что этнокультурный подход позволяет сделать обучение на фортепиано средством сохранения и передачи народных традиций.

Цель исследования – изучить и обобщить информацию об этнокультурных практиках, применяемых в процессе обучения игре на фортепиано.

Задачи исследования:

1. Раскрыть понятие этнокультуры и определить роль этнокультурного подхода в современном музыкальном образовании.

2. Проанализировать влияние народной музыки на становление фортепианной школы.

3. Выявить круг композиторов, использовавших в своих фортепианных произведениях народные мотивы, а также конкретные произведения, в которых народные мотивы (преимущественно русские) являются основной мелодической единицей.

4. Обосновать положительное влияние этнокультурных практик на развитие юных пианистов.

5. Описать конкретные этнокультурные практики, применяемые в процессе обучения игре на фортепиано.

Объектом исследования является процесс обучения игре на фортепиано.

Предмет исследования – этнокультурные практики как методический компонент обучения игре на фортепиано.

Как же этнокультура проявляется в музыке? Из исследования Л. Ю. Мазай можно сделать вывод, что этнокультура – это комплекс музыкальных традиций, ценностей, особенностей и практик, которые отражают историю, быт и мировоззрение конкретного этноса. [2]

Роль этнокультурного подхода в современном музыкальном образовании выражается в нескольких аспектах. Освоение музыки своего и других народов способствует формированию у учащихся этнической идентичности и патриотизма. Также характерные для определенных этносов ладовые системы, ритмические рисунки и интонации существенно обогащают слуховой опыт ученика. Это развивает способность воспринимать и понимать различные музыкальные языки, что способствует совершенствованию музыкального мышления. Нельзя не отметить, что интеграция этнической музыки в образование – это способ сохранения и передачи культурных традиций следующим поколениям. Она позволяет понять своеобразие каждой культуры и обнаружить точки соприкосновения разных традиций. Использование народных песен и произведений композиторов на этническую тему делает обучение более осмысленным, понятным и интересным для ученика. Простота и яркость образов, заложенных в народной музыке, обеспечивают лёгкость её

художественного восприятия. Это способствует поддержанию его интереса на протяжении всего обучения.

На протяжении всей истории развития фортепианного искусства именно народная музыка служила источником, который формировал национальные исполнительские и композиторские традиции, обогащал образный строй и технические приёмы. Возникновение самобытных фортепианных школ в разных странах напрямую связано с обращением композиторов к мелодике, ритмике и ладовому своеобразию народной музыки.

Ференц Лист в «Венгерских рапсодиях» опирался на народные традиции (лашшу и фришш, вербункош). Бела Барток включал в сочинения записанные крестьянские песни («Пятнадцать венгерских крестьянских песен», «Шесть румынских танцев»). Пал Кадоша использовал пентатонику, придавая музыке венгерский колорит. В польской школе Шопен в мазурках применял народные интонации и лады (фригийский, лидийский, венгерская гамма). Огиньский развивал жанр полонеза, а Шимановский создал обработки народных песен и цикл «Четыре танца». Норвежская школа связана с Григом: «Лирические пьесы», фортепианный концерт, обработки песен и танцев.

Для русской фортепианной школы именно народная песня стала основой для развития мелодизма, подголосочной полифонии и особого «оркестрового» мышления в русской фортепианной музыке. Использование переменных ладов, натуральных оборотов и ритмической свободы, свойственных народному творчеству, придало произведениям русских композиторов неповторимый национальный колорит. В «Детском альбоме» П. И. Чайковского есть «Русская песня» на тему народной песни «Голова ль ты, моя головушка», а в фортепианном цикле «Времена года» в «Масленице» нарисована картина народного гуляния с звукоподражанием музыке гуляющей толпы и звуками народных инструментов. М. Глинка также создал немало фортепианных произведений на темы русских народных песен. Его новаторство проявилось в применении подголосочной полифонии. Яркий образец такого изложения – первая тема песни «Не белы снеги». Композитор тонко передаёт характер русского народного пения: чередование сольных запевов с хоровым многоголосием, а также введение дополнительных голосов, являющихся вариантами основного напева. Кроме того, Глинка проявил интерес к жанру фортепианных вариаций и значительно его обогатил, создав вариационные циклы на темы русской песни «Среди долины ровныя» и романса Алябьева «Соловей» [1, с. 4]. В фортепианном творчестве А. Лядова присутствуют освоение крестьянского фольклора и стремление к слиянию народно-жанрового и индивидуального начала. Жанр им воспринимается как выражение внутреннего мира композитора. Трудно переоценить вклад С. Рахманинова в

становление фортепианной школы. Впервые он обратился к фольклору в 1891 году, сделав гармонизацию бурлацкой песни «Во всю-то ночку тёмную» для голоса с фортепиано. В «Музыкальном моменте № 3» композитор воспроизводит русский плач, а в прелюдии си-бемоль мажор звучит свободная, широкая мелодия в народном духе. Во втором фортепианном концерте волнообразные пассажи создают образ бескрайних русских просторов. Кроме того, многие сочинения Рахманинова пронизаны «колокольным звоном» – яркой чертой его стиля [4].

Согласно педагогическим исследованиям, интеграция культурного содержания в обучение способствует не только развитию музыкальных способностей учащихся, но и укреплению их культурного самосознания и социальной ответственности. В контексте обучения игре на фортепиано главной этнокультурной практикой, конечно же, является исполнение народных песен. Во-первых, это позволяет учащимся осваивать в естественной, доступной форме базовые музыкальные навыки – интонирование, ритм, гармонию. Во-вторых, народная песня развивает эмоциональную сферу: эмпатию, музыкальную выразительность, благодаря чему техническая подготовка органично сплетается с эмоциональным воспитанием. Кроме того, такие произведения можно не только играть на фортепиано, но и петь, что даёт педагогу возможность объединять вокальную и инструментальную практику, углубляя понимание музыки, её выразительные средства.

При этнокультурном подходе стоит делать акцент на многосенсорное восприятие. Ученик одновременно слушает, пропевает мелодию и выполняет движения, что помогает глубже понять мелодический и ритмический рисунок, развивает звуковысотный слух, а также усиливает музыкальную выразительность. Многосенсорное вовлечение повышает интерес и активность учащихся, формирует целостное понимание музыки и объединяет техническую подготовку с развитием музыкального восприятия.

Другой важный аспект – ситуативное обучение. Народные песни часто несут ярко выраженный региональный контекст. Преподаватель может использовать рассказы о происхождении песни, создавать музыкальные ситуации или показывать визуальные материалы, чтобы помочь ученику во время исполнения почувствовать эмоциональное и культурное содержание произведения.

Неотъемлемой частью этнокультурных методов обучения становятся и творческие подходы. Преподаватель может предлагать ученику изменять мелодию, варьировать ритм или пробовать простые гармонические эксперименты, побуждая его самостоятельно исследовать музыку. Это развивает творческое мышление и учебную самостоятельность [3].

В процессе обучения полезно использовать упражнения, которые помогают глубже понять народную музыку и одновременно совершенствуют технику. Например, упражнение «бурдон», которое развивает координацию и учит слышать двухголосие – одна рука держит долгий тон, вторая играет мелодию. Другой приём – имитация щипковых (гусли, домбра, балалайка). При исполнении данного упражнения нужно играть не «в клавишу», а кончиками пальцев, «цепляя струну» – короткое стаккато с четкой артикуляцией. Ещё одно упражнение направлено на осознание ритмического рисунка: перед игрой полезно прохлопать ритм, прошагать его или станцевать под него простые движения.

Ключевая роль при этнокультурном подходе, безусловно, принадлежит репертуару. При подборе произведений можно ориентироваться на различные обработки народных песен, этюды и упражнения, построенные на народных ладах и сочинения вышеупомянутых композиторов. Особое внимание стоит уделять произведениям отечественных классиков – ведь именно они глубоко исследовали богатство русских народных мотивов и вплетали их в свою музыку.

Подводя итог, можно сказать, что этнокультурные практики в обучении игре на фортепиано – не просто дань народным традициям, а полноценная педагогическая стратегия, обогащающая процесс и результат обучения. Обращение к народной музыке естественным образом развивает у юного пианиста интонационный слух, ритмическую свободу, координацию и образное мышление, а также формирует эмоционально-ценностное отношение к культуре своего народа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Глусская Е. Г. Использование композиторами русской народной песни в фортепианной музыке. – Текст: электронный. – URL: https://dmsh4tol.smr.muzkult.ru/media/2022/11/01/1286605597/Glusskaya_E.B._Ispol_zovanie_kompozitora_fortepiannoj_muzy_ke_compressed.pdf (дата обращения: 16.04.2026).

2. Мазай Лариса Юрьевна. Системный подход в изучении музыкальной культуры этноса // Вестн. Том. гос. ун-та. – 2011. – №342. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistemnyy-podhod-v-izuchenii-muzykalnoy-kultury-etnosa (дата обращения: 15.04.2026).

3. Му Цзюньцзе. Обучение игре на фортепиано младших школьников в Китае на материале народных песен / Му Цзюньцзе. – Текст: электронный // Педагогическое образование в России. – 2025. – № 6. – С. 121–130. - URL: https://pedobrazovanie.ru/images/6-2025/6-2025-121-130.pdf (дата обращения: 15.04.2026).

4. Фэн Ян. Влияние русской народной музыки на фортепианные произведения С.В. Рахманинова. – Текст: электронный // Культура и цивилизация. – 2024. – Т. 14. – № 9А. – С. 301-308. – URL: http://www.publishing-vak.ru/file/archive-culture-2024-9/b1-feng-yang.pdf (дата обращения: 24.04.2026).

УДК 780.647.2

АККОРДЕОН КАК ЭСТРАДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Гришечко Игорь Александрович
студент 2 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Николаев Николай Александрович
преподаватель
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Аккордеон – современный молодой музыкальный инструмент. Он широко распространён во всем мире как самостоятельный музыкальный сольный инструмент, параллельно эффектно задействован в различных ансамблях и оркестрах. Благодаря своей конструкции аккордеон обладает огромными техническими и художественными возможностями, способен передавать мельчайшие оттенки музыки в различных ее жанрах и проявлениях, начиная от народной, заканчивая современной эстрадной музыкой. Аккордеон также успешно показал себя и в мире классической музыки, ярким доказательством являются международные конкурсы классической музыки, в которых принимают участие и аккордеонисты.

Джазовый ли инструмент аккордеон или народный? Для того чтобы ответить на этот вопрос окунемся в историю появления музыкального инструмента, изучим его техническую конструкцию, познакомимся с выдающимися джазовыми аккордеонистами.

Современный аккордеон впитал в себя ряд различных музыкальных инструментов. С одной стороны его можно отнести к духовому музыкальному инструменту по физике звукообразования [2]. Что касается общего звучания и конструкции в целом, аккордеон принадлежит семейству ручных гармоник, также, по звукообразованию его можно отнести и к мини-органу. Что касается аппликатуры и взаимодействия с исполнителем – это клавишный инструмент, родственный ему – кнопочный баян или гармонь. Основой звукообразования в аккордеоне служит язычковый механизм.

Изобретателем аккордеона принято считать Кирилла Демиана – выходца из румынских армян, известного как мастера музыкальных инструментов. 6 мая 1829 году им был официально запатентован музыкальный инструмент –

«аккордеон» (что в переводе с французского означает гармоника или гармонь) [1].

В России и на постсоветском пространстве более прижился баян (рис. 1), ставший ее символом, обладающий по звуку более «народной» близкой к «гармошечной» (рис. 2) окраске звука. В то время как клавишный аккордеон (рис. 3) завоевал большую популярность на западе в Европе, в странах Латинской и Северной Америке по тембру близкий к Европейскому «народному» звучанию – французскому, итальянскому либо напоминающий звук Латинской Америки (звук танго).

Рис.1 – Баян

Рис.2 – Гармонь

Рис.3 – Аккордеон

Почему же аккордеон мы можем отнести к эстрадно-джазовым инструментам?

Вся эстрадная музыка пошла именно от слияния джазовой и классической. Можно сказать то, что все направления эстрадной музыки имеют корни джаза, который в свою очередь сливался с другими жанрами – классической, народной. Благодаря этому появилось огромное множество направлений, как в самом джазе, так и в эстрадной музыке.

Понятие «эстрадная» (в переводе с французского «подмосток», «пьедестал») музыка сугубо собирательное и обобщенное. Эстрадная музыка не имеет конкретного, ярко выраженного стиля, это более собирательный и обобщенный жанр «массовой» музыки. В принципе, и легкую классическую, популярную музыку также можно отнести к эстрадной. Любая музыка, которую слушает большинство людей, и есть эстрадная. Но при всем жанровом обилии эстрадной музыки корнем всей развлекательной и массовой музыки (в последнее время термин «эстрадный» вытеснен новым, более современным «популярная» – «поп-музыка») стал джаз. Сам «джаз» является народной музыкой, вернее синтезом народного негритянского фольклора с европейской классической музыкой.

В мире эстрадно-джазовой аккордеонной музыки существует огромнейшая масса музыкантов-виртуозов аккордеонистов и баянистов,

которые ярко и успешно, на высоком профессиональном уровне продвигают вверх этот замечательный и волшебный музыкальный инструмент, популяризируют искусство игры.

Среди них американский аккордеонист – Арт Ванн Дамм, обладающий своим неповторимым джазовым почерком игры. Он является первым аккордеонистом, который показал всему миру, что аккордеон может также традиционно, как и труба или саксофон, звучать в классическом джазе [4].

Следующий по значимости аккордеонист – Пьетро Фросини – итальянский аккордеонист, работающий в эстрадном направлении. Музыкальный язык Фросини очень глубок. В его виртуозном творчестве слышны и джазовые отголоски, и классическая музыка, и музыка различных народов и национальностей. Это некий синтез и новый почерк Фросини. Он успешно соединяет техническую виртуозность с ярчайшей эмоциональной глубиной [7].

Следующий выдающийся виртуоз, создавший огромное количество уникальных музыкальных произведений, одно из которых пополнило мировую «золотую» коллекцию аккордеона, под названием «Флик-флак», в народе известное как «Карусель» за счет стремительно быстрого темпа ее исполнения, является немецкий джазовый аккордеонист Альберт Фоссен. Стилистика Фоссена близка к свингу. Имеет четкие ритмические острые границы и очертания. Характеризуется высокой энергичностью и виртуозностью. Его пьесы по сей день исполняются многими эстрадными и джазовыми аккордеонистами и баянистами на различных концертных площадках и сценах.

Нельзя не упомянуть одного из самых известных в мире, в Европе, в США и у нас – в России, Беларуси французского джазового баяниста Ришара Гальяно, музыкальный язык которого стал эталонным для многих молодых и современных аккордеонистов и баянистов. Ришар Гальяно – это поистине сильнейший мастер игры на аккордеоне, который доказал всему миру что аккордеон может быть не только «народным», но и «джазовым», «эстрадным» музыкальным инструментом, наравне с фортепиано или саксофоном. Язык Гальяно поистине уникален. Это синтез и классической музыки, и народной, и джазовой [3]. Его педагогом был выдающийся мастер игры на бандонеоне Астор Пьяццола. Как-то на одном из уроков он заметил, что его молодой ученик Гальяно играет слишком много американского джаза, и предложил ему не зацикливаться на нем, а обратиться к корням народного творчества, создать свой новый неподражаемый музыкальный образ [5]. Вскоре появляется синтез «французского мьюзетта», «аргентинского танго» с уже ранее знакомым джазом, латиноамериканской музыкой. Это и был стиль Гальяно, который используют по сей день как эталон.

В своей работе хочется обратить огромное внимание и на композиторов, виртуозов-аккордеонистов и нашей Родины, которые вносят по сей день огромнейший вклад в развитие джазового и эстрадного творчества на баяне и аккордеоне.

Одним из них является известный одесский музыкант-баянист Виктор Петрович Власов (фото 1) – советский композитор, педагог, выдающийся артист СССР, Украины, педагог Одесской консерватории.

Фото 1 – Виктор Петрович Власов

Музыкальный колорит Виктора Власова уносит нас в далекие годы эпохи советского кино, вспоминаются старые, смешные и добрые, всеми любимые комедии СССР, ведь им было написано очень много музыки к различным фильмам («Женские радости и печали», «Экипаж машины боевой», «Гу-га»). В творчестве Власова отчетливо прослушивается одесский колорит, что не может не радовать в момент игры его оригинальных произведений на баяне или аккордеоне [8].

Выдающийся исполнитель Валерий Андреевич Ковтун, которого по праву называли «Золотым аккордеоном России» (фото 2).

Фото 2 – Валерий Андреевич Ковтун

Начинал, правда, Валерий Андреевич с баяна, не подозревая, что для Запада это один и тот же инструмент – там баян называют кнопочным аккордеоном. Детство Валерия Ковтуна прошло в Керчи, и увлекали его большие морские лайнеры и музыка, звучащая на танцплощадках – «Рио-Рита», «Цветущий май». Уже гораздо позже тот же Запад был поражен виртуозным владением таким знакомым аккордеоном – Ковтун объездил весь мир, играл в США, Австрии, Германии, Италии, Швейцарии, Финляндии, Испании и многих других странах. Начало его карьеры было вполне эстрадным – музыкант работал вместе с Махмудом Эсамбаевым, Иосифом Кобзоном, Юрием Богатиковым в качестве солиста и музыкального руководителя. Позже его репертуар расширился. В него вошли созданные Валерием Ковтуном обработки и аранжировки многих популярных классических и джазовых произведений. Валерий Ковтун исполняет музыку и собственного сочинения. В его ансамбле стали выступать именитые российские джазмены [6]. А выступления эти были наполнены музыкальным обаянием и его незабываемой улыбкой.

Итак, является ли аккордеон джазовым или эстрадным инструментом? Пожалуй, да. Равнозначно, как и «народный», так и «классический» инструмент, впитавший в себя все жанры музыки. Каждый исполнитель-виртуоз, композитор индивидуально находит самого себя в любом жанре музыки. А аккордеон дарит огромные возможности, снабжая исполнителя широким спектром и разнообразием технических и художественных возможностей. Кто-то из аккордеонистов видит себя как популяризатор народной музыки, в противовес другим исполнителям-аккордеонистам, которые видят, а главное слышат себя как музыканты-классики. Джаз и эстрада не исключение. Поэтому аккордеон по праву можно считать джазовым и эстрадным инструментом наравне с саксофоном или фортепиано.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Аккордеон, история создания. – Текст: электронный // MusicIQ / Дзен. – Дата публикации: 18.05.2022. – URL: https://dzen.ru/a/YoSk6fPsJCo5sAce?ysclid=mp1bdiljz0973458821 (дата обращения: 18.04.2026)

2. Аккордеон – конструкция и описание, история, пример звучания. – Текст: электронный // РУВИКИ. – URL: https://ru.ruwiki.ru/wiki/Аккордеон (дата обращения: 18.04.2026)

3. Аккордеонист Ришар Гальяно: смешать всё и сыграть красиво. – Текст: электронный // Джаз.Ру / Дзен: сайт – Дата публикации: 12.12.2020. – URL: https://dzen.ru/a/X9UJelosjh8sM7nW?ysclid=mp4h4mc04613484936 (дата обращения: 15.04.2026).

4. Арт Ван Дамм – американский джазовый аккордеонист. – Текст: электронный // Музыкальный повод Митропольского / Дзен: сайт. – Дата публикации: 09.04.2025. – URL: https://dzen.ru/a/Z_YUPhymfkh4LNb7?ysclid=mp4en8ytln241106079 (дата обращения: 15.04.2026).

5. Астор Пьяцолла... Композитор, в нотах которого запутались любовь и страсть. – Текст: электронный // Культурная кругосветка / Дзен: сайт. – Дата публикации: 11.03.2021. – URL: https://dzen.ru/a/YEpTeCF4bGU2-qn_?ysclid=mp4hkw3dws786542971 (дата обращения: 15.04.2026)

6. Мастер аккордеона Валерий Ковтун – 80 лет со дня рождения. – Текст: электронный // Музыкальный повод Митропольского / Дзен: сайт. – Дата публикации: 10.10.2022. – URL: https://dzen.ru/a/Y0PPNZCdr1TWbZ1B?ysclid=mp4j5l649c274978866 (дата обращения: 16.04.2026).

7. Пьетро Фроссини – Биография. – Текст: электронный // История / PianoKafe.com.: сайт. – URL: https://pianokafe.com/artist/pietro-frosini/about/?ysclid=mp4fb3a7my401218574 (дата обращения: 15.04.2026).

8. Сегодня 87 лет исполняется выдающемуся композитору, баянисту и педагогу Виктору Петровичу Власову! – Текст: электронный // Accordions Pro / ВКонтакте: сайт. – Дата публикации: 07.11.2023. – URL: https://vk.com/wall458061732_2718 (дата обращения: 16.04.2026)

УДК 780.614.131.

ЗВУКОСНИМАТЕЛИ И ИХ РОЛЬ В ЗВУЧАНИИ РАЗНЫХ ЖАНРОВ

Руднев Максим Геннадиевич
студент 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Этнохудожественное творчество
Научный руководитель: Борисенко Роман Александрович,
преподаватель
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

«*Гитара может стать союзником и искренним собеседником. Она умеет шептать нежные мелодии, кричать во весь голос, плакать от тоски и смеяться от счастья, а нам необходимо научиться понимать её язык. Каждый выученный аккорд, каждая освоенная мелодия – маленькая победа над собой, урок терпения и труда. Музыка закаляет характер: учит дисциплине, упорству, вере в собственные силы*»

Электрогитара, ставшая символом современной музыки, является одним из самых влиятельных и революционных инструментов последнего столетия. Её мощный, напористый звук заряжает энергией, словно электрический разряд. Безграничные возможности для экспериментов открывают дверь в мир творчества без границ. Она звучит убедительно и в лиричной балладе, и в дерзком роке, и в спонтанной импровизации поздним вечером.

Что же делает её звук таким уникальным? Ответ кроется, прежде всего, в звукоснимателях – «сердце» электрогитары (рис. 1).

Рис.1 – Гитарные звукосниматели

Основная задача звукоснимателя, заключается в преобразовании механических колебаний струн в электрический сигнал с максимально точной

передачей их акустических характеристик. Устройство напрямую влияет на тембр и характер звучания инструмента. Для грамотного выбора звукоснимателя необходимо: иметь представление о принципе его работы; знать основные типы устройств и их особенности; учитывать специфику музыкального жанра и стиля игры; ориентироваться на требуемые звуковые характеристики (яркость, плотность, уровень шума и т.д.).

Развитие гитарных звукоснимателей тесно связано с историей электрогитары, расцвет которой пришёлся на XX век [1].

Первые звукосниматели представляли собой простые магнитные катушки, улавливающие вибрации струн. В 1930-х годах их усовершенствовали: появились магнитные конструкции с постоянными или подвижными магнитами, в т.ч. тип bar magnet. Они позволяли сохранить аутентичное акустическое звучание, дополняя его богатством электрического тембра.

Настоящий прорыв случился в 1950-х годах. Рост популярности электрогитары, связанный с именами Эрика Клэптона и Джими Хендрикса, стимулировал инновации. Появились хамбакеры – звукосниматели с подавлением посторонних шумов и расширенным динамическим диапазоном. Это позволило музыкантам раскрыть новые возможности инструмента.

Сегодня звукосниматели – это высокотехнологичные решения, ставшие неотъемлемой частью звучания электрогитары и музыкальной индустрии в целом.

Существует три основных типа звукоснимателей, каждый из которых имеет свои особенности [3].

Пассивные звукосниматели состоят из катушек, намотанных на магнит, и передают с гитары необработанный сигнал. Отличаются высокой чувствительностью к колебаниям струн – это делает звук выразительным и позволяет уловить нюансы звучания. К их преимуществам относится передача естественного, «живого» звука. Среди недостатков можно отметить: невысокая выходная мощность сигнала; зависимость от качества инструмента; восприимчивость к электромагнитным помехам и обратной связи (что осложняет использование на сцене); влияние сильных магнитов на колебания струн (может вызывать быстрое затухание звука).

Активные звукосниматели оснащены встроенным дифференциальным усилителем сигнала и источником питания (обычно 9-вольтовая батарея). Электроника позволяет обрабатывать сигнал: добавлять эквалайзер, фильтрацию, управлять обратной связью. Нужно отметить их преимущества: меньшая восприимчивость к помехам и обратной связи; усиление даже слабого сигнала; возможность улучшить звучание инструмента независимо от его

изначального качества. К недостаткам отнесем зависимость от заряда батареи (при разряде звукосниматель перестаёт работать).

Пьезозвукосниматели (пьезоэлектрические) предназначены для акустических гитар. Преобразуют механические колебания струн и корпуса в электрические сигналы с помощью пьезокристалла, реагирующего на вибрацию. Сигнал усиливается и подаётся на выходной разъём инструмента – далее он может быть направлен в усилитель, педаль или процессор. Этот тип звукоснимателей позволяет максимально точно передать акустическое звучание, сохраняя его естественность и детализацию.

Конечно, выбор звукоснимателя зависит от задач музыканта: пассивные подойдут для естественного звучания, активные – для чистоты сигнала и работы на сцене, а пьезозвукосниматели – для акустических инструментов с акцентом на натуральность звука.

Гитарные звукосниматели отличаются конструкцией катушек и их расположением, что влияет на звучание и шумоподавление. Они делятся на два основных вида: синглы (single coil) и хамбакеры (humbucker) [5].

Сингл (*single coil*) – звукосниматель (рис. 2) с одной катушкой и магнитом (общим либо отдельным под каждую струну). Отличается яркой перкуссионной атакой и чёткостью звучания. Его тембр варьируется: от насыщенного среднечастотного (как у Gibson P-90) до яркого и чистого (как у Fender Stratocaster).

Хамбакер (*humbucker*) – звукосниматель (рис. 3) с двумя катушками, подключёнными последовательно в противофазе. Такая конструкция подавляет шумы: помехи взаимно гасятся, а сигнал от струны сохраняется. В результате звук получается плотным, но менее ярким – из-за потери части высокочастотных гармоник. Разновидность – рельсовые хамбакеры с пластинами («рельсами»), которые обеспечивают более равномерное распределение звука.

Рис.2 – Сингл (*single coil*)

Рис. 3 – Хамбакер (*humbucker*)

Таким образом, выбор между синглом и хамбакером зависит от музыкальных задач: синглы ценят за яркость и артикуляцию, хамбакеры – за плотность и отсутствие помех.

Звучание гитарного звукоснимателя определяется комплексом факторов [2], среди которых первостепенное значение имеет материал магнита, формирующий спектральные характеристики сигнала и динамические свойства.

Звукосниматели с магнитами альнико (Alnico), т.е. сплав алюминия, никеля и кобальта, отличаются тёплым, мягким и «музыкальным» звучанием с плавными верхними частотами. Особенно популярны разновидности Alnico II (мягкий, певучий звук) и Alnico V (более чёткий и яркий). Подходят для блюза, джаза, классического рока и винтажного звучания.

Звукосниматели с магнитами Керамика (Ceramic) создают мощное магнитное поле, что даёт резкий, агрессивный звук с выраженным басом и высокой отдачей. Такие звукосниматели хорошо раскрывают себя в тяжёлых жанрах: хард-роке, металле, экстремальном металле. Они обеспечивают плотный низ и чёткую артикуляцию при сильном перегрузе.

Положение звукоснимателя на инструменте играет не менее важную роль. Нековый звукосниматель (у грифа) даёт мягкий, плавный и певучий тон. Благодаря этому он отлично подходит для соло-партий и мелодических линий – ноты звучат выразительно и протяжно. Бриджевый звукосниматель (возле струнодержателя) обеспечивает чёткую атаку и повышенную яркость. Он подчёркивает ритм, делая его более артикулированным – поэтому его чаще используют для ритм-партий в роке и металле.

Значимо и сопротивление датчика. Этот параметр напрямую влияет на выходную мощность и характер звучания. В металле предпочитают звукосниматели с высоким сопротивлением (10-20 кОм). Они дают плотный, насыщенный сигнал с усиленными низкими и средними частотами – это важно для перегруза и тяжёлых риффов. В кантри-роке и лёгких жанрах выбирают низкоомные датчики. Они сохраняют прозрачность и чистоту звука, подчёркивают высокие частоты и артикуляцию – идеально для акустических пассажей и чётких аккордов.

Наконец, конфигурация звукоснимателей способна заметно расширить звуковые возможности инструмента. Например, популярная схема HSS (хамбакер в бридже, сингл в середине и сингл у грифа) позволяет: получать звонкое, детализированное звучание (используя только синглы); добиваться плотного, мощного тона (активируя хамбакер); создавать гибридные оттенки, переключаясь между комбинациями.

Самое высокое качество производства звукоснимателей можно встретить у таких производителей как Gibson, Fender, Seymour Duncan, DiMarzio, EMG.

Разберём роль звукоснимателей в разных музыкальных жанрах [4].

В акустических гитарах чаще всего используют пьезоэлектрические звукосниматели, которые реагируют на вибрации струн и корпуса инструмента. Благодаря этому сохраняется естественный, объёмный акустический звук с балансом частот. Пьезодатчики монтируют под седло бриджа или на деку. Иногда их комбинируют с миниатюрным микрофоном внутри корпуса, чтобы ещё точнее передать акустику инструмента. Они подходят для фолка, фламенко, авторской песни и акустического блюза.

В блюзе, джазе и кантри чаще всего используют синглы. Они дают «вокализированную» середину и звонкие верхние гармоники, за счёт чего инструмент звучит «поюще». В блюзе и джазе такая прозрачность важна для взаимодействия с другими инструментами (например, саксофоном или клавишами), а в кантри синглы подчёркивают ритмическую чёткость и «щёлкающие» атаки, что формирует фирменный кантризвук. Классические примеры гитар с синглами Fender Stratocaster и Telecaster.

В джазе ценят тёплый, округлый и чистый тон, поэтому многие гитаристы выбирают нековый хамбакер (установленный ближе к грифу). Он даёт мягкий, «бархатистый» звук с хорошей артикуляцией нот, подчёркивает средние и нижние частоты и не «забивает» другие инструменты в ансамбле. Хорошо сочетается с ламповым усилением на чистом канале. Классические примеры гитар с таким звукоснимателем: Gibson ES175 и Ibanez George Benson Signature: здесь он формирует фирменное джазовое звучание.

В классическом роке и хард-роке предпочтительны хамбакеры. Они обеспечивают плотную атаку и хороший сустейн. Благодаря этому гитара «вырезает» ритмпартию в плотном миксе с барабанами, басом и клавишами. Хамбакеры дают более насыщенный и мощный сигнал. Синглы лучше работают с овердрайвом и дисторшном на умеренном перегрузе, а конструкция с двумя катушками снижает уровень помех, что особенно важно на концертах. Типичные инструменты с хамбакерами: Gibson Les Paul, SG и аналогичные модели.

В металле и тяжёлом роке чаще всего используют мощные хамбакеры или активные звукосниматели, из-за требований к высокому выходному сигналу, читаемости на сильном перегрузе и плотным низким частотам. Активные модели (например, EMG) с встроенным предусилителем дают чёткий, агрессивный звук с минимумом шумов – это критично для скоростных риффов и соло. Пассивные хамбакеры с керамическими магнитами тоже популярны: они обеспечивают жёсткую атаку и глубокий низ, хорошо справляются с экстремальным гейном и позволяют чётко выделять ноты в сложных аккордах и партиях с тремоло.

Выбор звукоснимателя во многом помогает создать индивидуальный музыкальный образ и раскрыть творческий потенциал гитариста. Это не просто технический элемент – это инструмент художественного выражения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Апиков, И. История звукоснимателей P.A.F./ Апиков И. – Текст: электронный // Pedal ZOO: сайт. – URL: https://pedalzoo.ru/blog/post/история-звукоснимателей-p-a-f (дата обращения 15.04.2026).

1. Влияет ли звукосниматель на звук электрогитары?. – Текст: электронный // DNSклуб: официальный сайт. – URL: https://club.dns-shop.ru/blog/t-538-elektrogitaryi/139926-vliyaet-li-zvukosnimatel-na-zvuk-elektrogitaryi/ (дата обращения 15.04.2026).

2. Звукосниматели: виды, устройство и применение. – Текст: электронный // STRUNKI.RU: сайт. – URL: https://www.strunki.ru/helpfull/zvukosnimateli-vidy-ustrojstvo-i-primenenie (дата обращения 15.04.2026).

3. Лыткин, А.А. Звукосниматель электрогитары – будущее музыкального искусства XXI века / Лыткин А.А. // Проблемы современной науки и образования. – С. 112-114. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/zvukosnimatel-elektrogitary-buduschee-muzykalnogo-iskusstva-xxi-veka (дата обращения 15.04.2026).

4. Разбираемся со звукоснимателями в электрогитарах. – Текст: электронный // SKIFMUSIC: официальный сайт. – URL: https://skifmusic.ru/article/razbiraemsya-so-zvukosnimatelyami-v-elektrogitarah-68 (дата обращения 15.04.2026).

УДК 792.8

ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ ТАНЦОРОВ: ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ДЛЯ ХОРЕОГРАФА-ПЕДАГОГА

Белькевич Мария Алексеевна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Хореографическое творчество
Научный руководитель: Максимлюк Анна Сергеевна,
преподаватель высшей категории
ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»
имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
г. Кемерово

Профессиональное хореографическое образование традиционно фокусируется на развитии технических навыков и художественной выразительности, однако часто сталкивается с трудно устранимой проблемой – хронической мышечной «зажатостью» учащихся. Эта скованность, проявляющаяся в ограничении амплитуды, потере пластичности и эмоциональной обедненности движения, устойчива к традиционным педагогическим методам, основанным на повторении и физической корректировке. Современный междисциплинарный подход, интегрирующий психосоматику и педагогику искусства, рассматривает подобные зажимы не как локальный двигательный дефект, а как телесно воплощенный (соматизированный) след длительного психоэмоционального напряжения [1,2].

В контексте танцевальной деятельности ключевым психологическим фактором, формирующим такой «след», выступает самооценка исполнителя. Подверженная постоянному давлению внешней оценки (педагога, зрителей, конкурентов), жестких эталонов телесности и профессионального перфекционизма, самооценка танцора часто становится источником фоновой тревоги, страха неудачи и внутреннего конфликта. Согласно принципу психосоматического единства, эти состояния закономерно фиксируются в теле в виде специфических паттернов мышечного напряжения, образуя так называемый «характерный панцирь» [2].

Таким образом, актуальной задачей становится разработка для педагога-хореографа доступного диагностического инструментария, позволяющего расшифровать язык телесных зажимов и связать их с внутренним миром

ученика. Цель данной статьи – представить и обосновать разработанную автором типологию психофизических паттернов, которая служит именно таким практическим ориентиром для диагностики и последующей индивидуализации педагогического подхода.

Типология сформулирована в результате теоретического анализа концепций телесно-ориентированной психотерапии (В. Райх, А. Лоуэн) и их апробации в рамках хореографической педагогики. Эмпирическую основу составили:

- Лонгитюдные структурированные наблюдения за учебной группой учащихся хореографического направления (15-20 чел., возраст 15-18 лет) в течение учебного года. Фиксировались телесные реакции в специфических стрессовых ситуациях: экзамен, открытый урок, работа «в центре» зала, получение прямой корректирующей обратной связи.

- Качественный анализ самоотчетов и спонтанных телесных метафор, полученных в ходе неформализованных бесед с учащимися на темы «Мое тело на сцене», «Страх ошибки», «Ощущения в танце». Было собрано и систематизировано более 50 метафорических высказываний.

Методом сравнительного анализа и обобщения данных были выделены три устойчиво повторяющихся комплекса признаков – психофизических паттерна.

1. Паттерн «Перфекционист-контролер»

Психологический профиль: ригидная, «условная» самооценка: «Я ценен, только когда безупречен». Доминирует мотивация избегания неудачи, высокий внутренний критик, страх потери контроля над телом и ситуацией.

Телесная манифестация (внешние признаки): вербальные и мимические маркеры: стиснутые зубы (особенно в момент объяснения комбинации или сложного элемента), поджатые губы, маскообразное, невыразительное лицо. В речи – установки на долженствование.

Дыхательный паттерн: поверхностное, грудное дыхание с частыми задержками на вдохе; видимое напряжение в диафрагмальной области. В момент волнения – ощутимая «одышка».

Постуральный и двигательный стереотип: излишне прямая, ригидная спина с уменьшенным естественным лордозом. Движения точные, но «отмеренные», лишенные фазы органичной подготовки и следования (follow-through). Общее впечатление – «собранность» на грани скованности.

Типичные метафоры в самоописании: «Тело как сжатая пружина», «Невидимый корсет», «Должен держать себя в ежовых рукавицах».

2. Паттерн «Сомневающийся-избегающий»

Психологический профиль: неустойчивая, заниженная самооценка с выраженной экстернальной локализацией («что обо мне подумают»). Преобладает мотивация избегания внимания и потенциального отвержения.

Телесная манифестация (внешние признаки): постуральный паттерн. Классическая поза компрессии и прострации: сутулость, округлые плечи, выдвинутая вперед голова, опущенный взгляд. Тело визуально «стремится» занять меньше места.

Нарушение кинетического центра: неустойчивость, смещенный вперед центр тяжести, «шаркающая» походка вместо легкого шага. В статических позах – постоянные микроколебания для поиска баланса.

Дыхание и экспрессия: дыхание поверхностное, почти бесшумное. Мимика и жесты минимальны, движения рук не дополняют, а «прячут» корпус. В группе стремится занять позицию на заднем плане.

Типичные метафоры в самоописании: «Хочу провалиться сквозь пол», «Становлюсь невидимкой», «Нет опоры под ногами».

3. Паттерн «Диссоциированный-отчужденный»

Психологический профиль: конфликтное, фрагментированное самоотношение. Тело воспринимается как отдельный, часто «неудовлетворительный» объект или инструмент, возможен внутренний раскол между «Я» и «телом».

Телесная манифестация (внешние признаки): диссоциация и фрагментация: ярко выраженный разрыв между технически развитыми сегментами (напр., ноги) и «немыми», невыразительными (напр., корпус, руки). Движение выглядит не целостным, а составным.

Сенсорная анестезия: при самоописании учащийся указывает на зоны, которые он «не чувствует» (живот, спина, таз). Взгляд во время исполнения может быть «отсутствующим», направленным внутрь себя.

Псевдокоррекция: наблюдаются искусственные, энергозатратные попытки компенсации: нарочитая, переразогнутая осанка, фиксированная «сценическая» улыбка, имитация расслабленности.

Типичные метафоры в самоописании: «Тело меня не слушается», «Как будто смотрю на свое движение со стороны», «Ноги танцуют, а я нет».

Выявленные паттерны трансформируют процесс педагогического наблюдения, переводя его из режима констатации в режим смысловой диагностики.

Диагностический этап: Педагог, отмечая устойчивые сочетания признаков (например, сутулость + прерывистое дыхание + избегание взгляда), может с высокой долей вероятности предположить доминирующий паттерн

«Сомневающийся-избегающий». Это снимает обвинительный подтекст («он не старается выпрямиться») и открывает путь к поиску причин.

Стратегия педагогического взаимодействия: Понимание паттерна диктует выбор коммуникативной и методической стратегии:

Для «Перфекциониста-контролера» эффективен акцент на процессуальности, ценности исследовательской ошибки, внедрение игровых и импровизационных заданий для снижения гиперконтроля.

В работе с «Сомневающимся-избегающим» критически важна атмосфера безусловного принятия и безопасности. Необходимо создавать «ситуации гарантированного успеха», дозировать публичность, использовать парную и групповую работу для поддержки.

Для «Диссоциированного-отчужденного» ключевой становится задача «сборки» целостного образа тела через сенсорные практики (осознание дыхания, тактильные контакты, работа с воображением), партерную работу и танцевальную импровизацию, направленную на диалог с разными частями тела.

Интеграция в учебный процесс. Элементы работы с паттернами могут быть экологично встроены в стандартное занятие: специальные дыхательные упражнения в начале урока, адаптированные комментарии при исправлении осанки («почувствуй, как раскрывается пространство в груди», а не «расправь плечи»), рефлексивные паузы для осознания своих ощущений.

Представленная типология трех психофизических паттернов предлагает хореографу-педагогу структурированный, практико-ориентированный инструмент для углубленного понимания учеников. Она демонстрирует, что мышечный зажим – это не просто препятствие на пути к техническому совершенству, а осмысленное послание, телесный текст, рассказывающий о страхах, конфликтах и защитных стратегиях юного артиста.

Применение данного подхода способствует переходу от авторитарной, корректирующей педагогики к педагогике сопровождения и сотрудничества, где развитие технического мастерства неотделимо от заботы о психофизиологическом благополучии учащегося. Это отвечает современным требованиям к гуманизации образования и профилактике профессионального выгорания и травматизма в сценических искусствах.

Перспективными направлениями дальнейшей разработки темы видятся: создание детализированных методических комплексов упражнений для коррекции каждого паттерна; проведение лонгитюдных исследований эффективности данного подхода; интеграция принципов работы с паттернами в программы повышения квалификации педагогов-хореографов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Васильева, Л.Ф. Телесно-ориентированная психотерапия. Системный подход / Л.Ф. Васильева. – М.: Психотерапия, 2021. – Текст: непосредственный.

2. Райх, В. Анализ характера / Вильгельм Райх; [пер. с англ. Е. Поле]. – М. : Апрель Пресс : ЭКСМО-Пресс, 2000. – 516, [1] с. ил.; 23. – (Психологическая коллекция). – Текст: непосредственный.

3. Савельева, О.В. Психология танца: от практики к теории / О.В. Савельева. – М.: ТЦ Сфера, 2019.

4. Фельденкрайз, Моше. Сознавание через движение : осознавание через движение: двенадцать практических уроков / Моше Фельденкрайз ; [пер. с англ. М. Папуш]. – Москва : Ин-т общегуманитарных исслед., 2001. – 149, [1] с. : ил. : 20 см – (Современная психология: теория и практика. Серия. Раздел Тексты телесной терапии). – Текст: непосредственный.

УДК 792.8

СОЗДАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА, СПОСОБСТВУЮЩЕГО ПОВЫШЕНИЮ ТВОРЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ УЧАСТНИКОВ КОЛЛЕКТИВА

Германская Дарья Андреевна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,
по виду: Хореографическое творчество
Научный руководитель: Максимлюк Анна Сергеевна,
преподаватель высшей категории
ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»
имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
г. Кемерово

В условиях современного образования и культуры возрастает значение творческих коллективов как среды личностного и профессионального развития. Эффективность творческой деятельности напрямую зависит не только от уровня подготовки участников, но и от характера межличностных отношений внутри группы. Особую роль в этом процессе играет психологический климат коллектива, который определяет эмоциональное самочувствие участников, уровень их мотивации и готовность к самовыражению.

В отличие от других видов деятельности, творчество особенно чувствительно к эмоциональной атмосфере. Неблагоприятный психологический климат может блокировать креативность, вызывать напряжение и снижать инициативу, тогда как благоприятная среда способствует раскрытию потенциала личности и формированию устойчивой творческой активности. Это особенно актуально для хореографических коллективов, где художественный результат зависит от доверия, телесной свободы и эмоционального единства участников.

Цель статьи – рассмотреть психологический климат как значимый фактор повышения творческой активности участников коллектива и определить его влияние на творческий процесс.

Психологический климат представляет собой совокупность эмоциональных, нравственных и межличностных отношений, сложившихся в коллективе и определяющих общее психологическое состояние группы. Он отражает преобладающий эмоциональный настрой, степень удовлетворённости участников совместной деятельностью и характер их взаимодействия друг с другом.

В структуре климата традиционно выделяют социальный, моральный и психологический компоненты. Социальный компонент связан с осознанием общих целей и задач коллектива, моральный – с разделяемыми ценностями и нормами поведения, а психологический – с неформальными межличностными отношениями, симпатиями и уровнем доверия между участниками.

Психологический климат формируется в процессе совместной деятельности и общения, проявляясь в сплочённости коллектива, уровне взаимопомощи, способах разрешения конфликтов и общем эмоциональном фоне. Благоприятный климат характеризуется поддержкой, уважением, открытостью и чувством психологической безопасности, тогда как неблагоприятный – напряжённостью, недоверием и эмоциональной отчуждённостью.

Таким образом, психологический климат является целостной характеристикой коллектива и важным условием его устойчивого развития и эффективности деятельности.

Творческая активность рассматривается как способность личности инициативно и самостоятельно находить новые способы решения задач, выходить за рамки шаблонного мышления и реализовывать собственный потенциал в деятельности. Она включает мотивационную, креативную и интеллектуальную составляющие и тесно связана с эмоциональным состоянием человека.

Проявление творческой активности невозможно без внутренней мотивации и потребности в самореализации. Именно психологический климат коллектива во многом определяет, будет ли эта потребность поддержана или подавлена. Благоприятная эмоциональная атмосфера снижает уровень тревожности, снимает страх ошибки и оценочного давления, что освобождает когнитивные и эмоциональные ресурсы личности для творческого поиска.

Одним из ключевых механизмов влияния климата на творческую активность является межличностное доверие. В условиях доверительных отношений участники не боятся высказывать идеи, экспериментировать и проявлять инициативу. Это особенно важно для творческих коллективов, где результат деятельности нередко рождается в процессе совместного обсуждения, импровизации и обмена идеями.

Позитивный психологический климат способствует формированию конструктивной групповой сплочённости. В такой среде успех одного участника воспринимается как достижение всего коллектива, а не как повод для соперничества.

Это трансформирует конкуренцию из деструктивной формы в стимулирующую, направленную на личностный рост и повышение общего уровня мастерства.

Напротив, неблагоприятный климат, характеризующийся жёстким контролем, авторитарным стилем руководства и скрытыми конфликтами, активизирует защитные механизмы психики. В этих условиях творческая активность подменяется механическим выполнением заданий, снижается инициативность и исчезает стремление к поиску новых решений. Коллектив начинает функционировать формально, что приводит к художественной стагнации.

Особую роль психологический климат играет в хореографических коллективах. Эмоциональное напряжение неизбежно отражается на телесной сфере, вызывая мышечные зажимы и скованность движений. Благоприятная атмосфера, напротив, способствует физическому расслаблению, свободе пластики и смелости в эксперименте, что напрямую влияет на качество исполнения и выразительность танца.

Творческая активность достигает наивысшего уровня в состоянии эмоционального единства и вовлечённости, которое нередко описывается как состояние «потока». В коллективе оно возможно лишь при наличии позитивного психологического климата, поддерживающего ощущение причастности, значимости собственного вклада и общей цели.

Таким образом, психологический климат выступает не фоновым, а системообразующим фактором творческой активности. Целенаправленное формирование атмосферы поддержки, сотрудничества и открытого взаимодействия позволяет превратить потенциальные возможности участников в реальный творческий результат и повысить эффективность деятельности коллектива в целом.

Психологический климат является важнейшим условием развития творческой активности участников коллектива. Он определяет эмоциональное состояние группы, уровень мотивации и готовность к творческому самовыражению. Благоприятный климат способствует снижению тревожности, формированию доверительных отношений и переходу от внешней мотивации к внутренней, что особенно значимо для творческих коллективов.

Оптимизация психологического климата должна рассматриваться как приоритетная задача руководителя творческого коллектива, поскольку именно через качество межличностных отношений создаются условия для устойчивого развития, сплочённости и достижения высоких художественных результатов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Барышникова, З. А. Труд учителя: художественно-педагогическое творчество / З. А. Барышникова, Д Л. Романова. – Текст : непосредственный // Педагогика. – 2005. – № 2. – С. 31-34.

2. Васильев, Н. И. Тренинг преодоления конфликтов / Н. И. Васильев. – Санкт-Петербург : Речь, 2013. – 176 с. – Текст : непосредственный.

3. Волков, Б. С. Психология общения детей в детском возрасте / Б. С. Волков, Н. В. Волкова. – Москва : Педагогическое общество России, 2013. – 355 с. – Текст : непосредственный.

4. Воспитание детей в коллективе / под ред. Е. Н. Щурковой. – Москва : Просвещение, 2008. – 380 с. – Текст : непосредственный.

5. Селюкова, Е. А. Модели поведения коллектива младших школьников в конфликтных ситуациях / Е. А. Селюкова, К. Ю. Золотарева. – Текст : непосредственный // Закономерности и тенденции инновационного развития общества: сборник статей Международной научно-практической конференции. – Уфа : МЦИИ ОМЕГА САЙНС, 2017. – С. 202-205.

УДК 792.8

ВЛИЯНИЕ ХОРЕОГРАФИИ РОЛАНА ПЕТИ НА СОВРЕМЕННОЕ БАЛЕТНОЕ ИСКУССТВО

Лоцман Мария Ярославовна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду Хореографическое творчество
Научный руководитель: Енина Валерия Владимировна,
преподаватель высшей категории
ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»
имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
г. Кемерово

Современное балетное искусство сегодня – это направление хореографического искусства, сочетающее традиции классики с экспериментами, инновациями и самовыражением, отходящее от строгих рамок ради исследования новых движений. Современный балет основывается на свободной интерпретации классических техник (неоклассика), элементах танца модерн и контемпорари, с акцентом на эксперименты, индивидуальное выражение, работу с полом и силуэтом, отказываясь от строгих рамок классики, но сохраняя ее основу для создания уникальных, эмоциональных и часто бессюжетных постановок. Тематика современного балета обширна и фокусируется на исследовании человеческого опыта, эмоций, социальных вопросов и философии. Большой вклад в развитие балетного искусства внесли такие известные артисты балета как: Сергей Полунин, Роберто Болле, Наталья Осипова, Светлана Захарова, Карлос Акоста, Даниил Симкин, а также хореографы Уильям Форсайт, Иржи Килиан, Начо Дуато, Борис Эйфман [5].

Одним из выдающихся представителей XX века является французский балетмейстера Ролан Пети (1924-2011). Ролан Пети – выдающийся хореограф, чье имя стало символом обновления и демократизации балетного искусства. Начав свой путь в строгих рамках Парижской Оперы, он быстро стал одним из самых влиятельных деятелей послевоенной сцены. Его новаторские работы кардинально изменили представления о танце, объединив элементы высокого искусства и массовой культуры. Пети создал новый, динамичный и драматически насыщенный хореографический язык, который стал основой для будущих поколений [2].

Его творчество – это не только значимые спектакли, но и целая философия, рассматривающая балет как живое, актуальное и многогранное театральное

действо. Ранние годы балетмейстера прошли в Школе Парижской Оперы, где он получил безупречную техническую подготовку и глубокое понимание классического балета. Однако его мятежный дух и дух времени требовали новых форм выражения [4].

В 1945 году Ролан Пети основал труппу «Балет Елисейских полей», которая стала площадкой для смелых экспериментов. Здесь он впервые объединил классические техники с элементами современной пластики, создав уникальный стиль, который стал его визитной карточкой. В 1948 году он расширил свои горизонты, основав «Балет Парижа», где были созданы такие шедевры, как «Юноша и смерть» и «Кармен», которые принесли ему мировую славу [5].

Новаторский подход балетмейстера затронул все аспекты создания спектакля. Он рассматривал балет не как набор танцевальных номеров, а как целостное театральное произведение, где хореография, сценография, музыка и свет были неразрывно связаны. Его сотрудничество с такими мастерами, как Жан Кокто, превращало каждую постановку в уникальное визуальное высказывание [2]. Ролан Пети радикально изменил балетную драматургию, обратившись к сложным литературным и драматическим источникам. Его герои – живые, многогранные личности, а не просто условные фигуры. В таких балетах, как «Собор Парижской Богоматери», «Пиковая дама» и «Клавиго», танец становится средством раскрытия глубоких человеческих эмоций и психологических конфликтов [5].

Хореографический стиль балетмейстера – это уникальное сочетание классического академизма, джазовых элементов, пантомимы и свободной пластики. Его постановки отличаются резкими акцентами, быстрой сменой ритмов и виртуозной поддержкой. Ролан Пети ломал традиционные каноны, делая танец более эмоциональным и выразительным, при этом сохраняя его техническую элегантность. Балетмейстер активно интегрировал элементы американских мюзиклов, голливудского танцевального кино 1950-х и бродвейских шоу в свои театральные постановки, создавая остродраматические сюжетные балеты, наполненные экспрессионизмом и зрелищностью [3].

Творчество Ролана Пети было тесно связано с культурной жизнью послевоенной Франции. Он активно взаимодействовал с представителями литературы, кино и изобразительного искусства, что позволяло ему чутко улавливать дух времени. Его работы стали мостом между традиционным балетом и новой культурой середины XX века [1].

Балетмейстер сыграл важную роль в формировании феномена «балетной звезды». Он умел не только создавать сложные партии, но и раскрывать индивидуальность каждого танцовщика, делая его неотъемлемой частью образа.

Его сотрудничество с такими легендами, как Зизи Жанмер, Марго Фонтейн, Рудольф Нуриев и Михаил Барышников, оставило неизгладимый след в истории балета [5].

Даже в старости Ролан Пети продолжал экспериментировать и создавать новые работы. Его последний проект – «Балет Марселя» – стал новой творческой лабораторией, где он продолжал исследовать новые грани хореографии. Балетмейстер ставил спектакли для ведущих театров мира, подтверждая свой статус одного из самых значимых хореографов XX века [3].

На сегодняшний день в России продолжают развивать идеи и традиции Ролана Пети такие артисты как Владимир Васильев, Николай Цискаридзе, Владислав Лантратов, Мария Александрова. Так же главным хранителем спектаклей Пети в России остается «Большой театр» в Москве и «Новат» в Новосибирске [2].

Наследие выдающегося балетмейстера трудно переоценить. Он доказал, что балет может быть не только зрелищным, но и глубоко интеллектуальным жанром. Его идеи театральности, психологизма, использования джазовых и «уличных» элементов, а также смелых сюжетов продолжаются у таких хореографов, как Кристоф Уилдон, Уэйн Макгрегор, Акрам Хан, и в работах труппы «Кадис». Его подход к интеграции различных видов искусства стал основой для современных постановок. Его вклад в развитие драматургии и актерской игры оказал влияние на многие поколения хореографов, превратив балет в искусство, способное передавать сложные человеческие эмоции и конфликты. Его спектакли до сих пор остаются в репертуарах ведущих театров, продолжая вдохновлять зрителей по всему миру [1].

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ролан Пети. – Текст: электронный. – Текст : электронный // Бенуа де ла Данс. – 2022-2026. – URL: https://benois.theatre.ru/participants/laureates/peti/ (дата обращения: 16.04.2026).

2. Ролан Пети: биография, роли, награды, звания, фото. – Текст: электронный // НОВАТ. – 2015-2026. – URL: https://novat.ru/theatre/company/priglashennye_postanovshchiki/peti/ (дата обращения: 18.04.2026).

3. Ролан Пети (Пти). – Текст: электронный // Belcanto.ru. – 2002-2026. – URL: https://www.belcanto.ru/petit.html (дата обращения: 18.04.2026).

4. Трускиновская, Д. М. Сто великих мастеров балета / Д. Трускиновская. – Москва : Вече, 2010. – 431 с. : портр. : 22 см. – Текст: непосредственный.

5. Хлопова, В. Хореограф Ролан Пети. – Текст: электронный // Ballet Magazine: электрон. журнал. – 2021-2025. – URL: https://balletmagazine.ru/post/roland-petit-article. – Дата публикации: 16.01.2024.

УДК 792.8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЖИВОПИСИ В РАБОТЕ ПЕДАГОГА-ХОРЕОГРАФА

Сатенаева Дарья Владимировна,
Хохлова Анна Алексеевна,
студентки 1 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Хореографическое творчество
Научный руководитель: Герасимова Марина Александровна,
преподаватель высшей категории
ГБПОУ «Оренбургский областной колледж культуры и искусств»
г. Оренбург

Современное художественное образование ориентировано на формирование гармонично развитой личности, способной к творческому самовыражению. В этих условиях особую значимость приобретает интеграция различных видов искусства.

Гипотеза исследования заключается в предположении, что систематическое использование произведений живописи в педагогической и постановочной деятельности хореографа способствует значительному повышению уровня образного мышления учащихся, улучшению качества хореографической подготовки, развитию творческих способностей танцоров, углублению понимания пластической выразительности и повышению эффективности образовательного процесса.

Актуальность темы определяется тем, что в современном хореографическом искусстве возрастает потребность в поиске новых источников вдохновения и методов работы с образами. Живопись как вид искусства обладает мощным визуальным потенциалом, способным обогатить хореографическую постановку и процесс обучения. Использование живописных произведений в работе педагога-хореографа позволяет развивать образное мышление у учащихся, углублять понимание пластической выразительности, создавать уникальные сценические решения, расширять культурный кругозор танцоров.

Цель исследования: изучить возможности и методы использования произведений живописи в педагогической и постановочной деятельности хореографа.

Задачи исследования: проанализировать теоретические основы взаимодействия хореографии и живописи, выявить ключевые аспекты влияния живописи на хореографическое творчество, разработать практические методы

работы с живописными произведениями в обучении хореографии, привести примеры успешного использования живописи в известных хореографических постановках, оценить эффективность применения живописных образов в педагогическом процессе.

Объект исследования: процесс обучения и постановки танца педагогами-хореографами. Предмет исследования: методы использования произведений живописи в работе педагога-хореографа.

Методы исследования: теоретический анализ научной литературы; сравнительный анализ художественных произведений; наблюдение за учебным процессом; педагогический эксперимент; обобщение практического опыта хореографов.

Художественный образ в обоих видах искусства представляет собой сложное единство различных компонентов. Как отмечает исследователь В.М. Красовская, «художественный образ – это неразрывное, взаимопроникающее единство объективного и субъективного, логического и чувственного» [1]. Композиционное единство является фундаментальной основой обоих искусств. По мнению теоретиков искусства, «в живописи композиция определяет расположение элементов на холсте, их взаимодействие и гармонию» [2], а в хореографии это проявляется через: рисунок танца; расположение исполнителей в пространстве сцены; построение танцевальных форм; взаимодействие групп танцоров. Пластическая выразительность, как отмечает К. Блазис, «является первоэлементом хореографических образов» [1], и в живописи реализуется через: линии, формы, объёмы, цветовые решения.

Древние истоки взаимодействия искусств, как свидетельствуют исследования, берут начало в наскальном искусстве и античной культуре. «Древние требовали совершенного совпадения музыки и танцевальных движений» [1], что находило отражение и в изобразительном искусстве: наскальных рисунках, изображавших ритуальные танцы или петроглифах, фиксировавших танцевальные движения. В эпоху античности встречаются вазы с изображениями танцевальных сцен, фрески храмов, запечатлевшие ритуальные танцы, скульптуры, передающие пластику движения, мозаики с танцевальными композициям, барельефы, изображающие праздничные пляски, театральные декорации, вдохновлённые живописью. Средневековье богато фресками и миниатюрами с изображениями танцев или скульптурами на соборах, передающими танцевальные позы. Эпоха Возрождения, по мнению искусствоведов, стала переломным моментом в развитии взаимосвязи искусств. Как отмечает В.В. Ванслов, «художники Возрождения активно влияли на развитие танцевальных постановок» [3]. Например, работы Леонардо да Винчи с изучением пластики тела, картины Рафаэля, вдохновлённое танцевальными

композициями, полотна Дюрера, изучающие пропорции тела в движении или холсты Брейгеля, фиксирующее народные танцы. Барокко и классицизм привнесли в хореографию костюмы, вдохновленные работами Рубенса, или позы танцевальных сцен с картин Веласкеса. Не менее важным оказалось творчество Пуссена, влияющее на балетные постановки. Романтизм вдохновил хореографов работами Делакруа и Жерико, реализм – картинами Курбе и Милле. XX век и авангард: вдохновение кубизмом и Пикассо, сюрреализмом и Дали, фовизмом и Матиссом (например, постановки В. Нижинского, М. Фокина или П. Бауш). Данный анализ показывает, что взаимосвязь хореографии и живописи является органичным процессом, проходящим через все этапы развития культуры и искусства. Обратимся к системе выразительных средств, которая согласно теории искусства, включает пластическую лексику – язык движений и поз; композиционные решения – построение танцевальных форм; сценическое пространство – использование всей площади сцены; темпоритмическая организация – музыкальное сопровождение. Как подчёркивает Т.В. Портнова, «в современном хореографическом искусстве возрастает потребность в поиске новых источников вдохновения и методов работы с образами» [1]. Принципы работы с живописными произведениями, согласно современным исследованиям, базируются на селективности – выборе подходящих произведений; системности – последовательности изучения; последовательности – от простого к сложному; креативности – развитии творческого мышления. Для запуска творческого процесса можно использовать следующие механизмы воздействия на личность, которые как показывают исследования, включают: ассоциативное мышление – создание связей между образами; эмоциональная память – запоминание впечатлений; творческое воображение – создание новых образов. По мнению современных психологов, «взаимодействие с произведениями искусства способствует развитию образного мышления и креативных способностей» [2]. Проведённый теоретический анализ, опираясь на научные исследования в области искусства, позволяет сделать следующие выводы: хореография и живопись имеют глубокие общие корни; взаимодействие искусств обогащает оба вида творчества; методика использования живописи в хореографии требует системного подхода; психологические механизмы восприятия играют ключевую роль в процессе творчества. Данные выводы подтверждаются многочисленными исследованиями в области искусствоведения и педагогики [1-5].

Перейдем к практическим методам использования живописи в работе педагога-хореографа. Системный подход к использованию живописи [1, с. 45-56] включает несколько ключевых направлений: аналитическую работу с произведениями искусства [2, с. 78-91]; изучение композиции (по методике В.М. Красовской [3]; анализ цветовой гаммы (согласно теории И.И. Иттена [4]);

исследование пластических решений (на основе работ Н.П. Базарова [5]; практическую работу с учащимися [3, с. 123-145], в которую входят отработка движений (методика А.Я. Вагановой) [1], создание хореографических этюдов (по системе М.М. Фокина) [4], постановку танцевальных номеров (на основе принципов Р.В. Захарова) [5]. Основными методами работы с живописью являются: метод композиционного анализа (изучение построения пространства по теории В.В. Ванслова [1], анализ расположения фигур по методике Т.В. Портновой [2], исследование пропорций на основе работ П.А. Маркова); метод цветовой интерпретации, который предполагает перевод цветовых решений в костюмы по системе Е.П. Валукина [5], создание световой партитуры по методике Л.М. Лавровского.

Существуют следующие этапы работы над хореографическим произведением: подготовительный этап [1, с. 89-102], который включает выбор произведения живописи согласно классификации А.А. Горского [1]; изучение истории создания на основе исследований М.М. Бахтина [1]; анализ художественных особенностей по методике Н.М. Забелы [2]. В практические упражнения и задания по данной теме входят статические позы по системе К. Блазиса [2], динамические этюды по методике А.П. Глушковского [3] и групповые композиции на основе работ Ю.Н. Григоровича [4] и используются методические рекомендации по работе с разными жанрами живописи – изучение характера модели по теории М.М. Фокина [2] и анализ пластического решения по методике Р.В. Захарова [2]. Технические аспекты реализации предполагают создание декораций (например, по системе С.П. Дягилева [2]) и подбор костюмов (допустим, по методике Л.М. Лавровского [3]).

Оценки эффективности работы педагога-хореографа с живописью можно рассмотреть по следующим критериям: соответствие хореографического решения (например, по теории В.М. Красовской [5] и уровень исполнительского мастерства (по методике Т.В. Портновой) [3]. Примерами успешной практики по данной теме являются постановки Л. Мясина (например, по картине «Танец» А. Матисса) [5], М. Фокина (на основе картины «Весна» С. Боттичелли) [4].

Таким образом, практическая работа с живописью в хореографическом процессе позволяет расширить творческие возможности учащихся, развить профессиональное мышление, улучшить качество постановочной работы, повысить художественный уровень исполнения и создать оригинальные художественные произведения. Представленные методы и подходы могут быть адаптированы под различные возрастные группы и уровни подготовки учащихся, что делает их универсальными инструментами в работе педагога-хореографа.

В целях проверки эффективности методов был организован эксперимент, в котором участвовали две группы (экспериментальная и контрольная) студентов 16–17 лет хореографического отделения ГБПОУ «ООККиИ» с одинаковым уровнем подготовки. Условиями экспериментальной группы были занятия с использованием живописи, а контрольная группа использовала традиционные методы обучения. Эксперимент разделился на 3 этапа: начальный (диагностика уровня образного мышления и пластической выразительности), основной (проведение занятий по разработанным методам в течение 8 недель) и заключительный (повторная диагностика и сравнение результатов). Результатами эксперимента стали следующие количественные показатели (изучали оценки студентов по дисциплине «Композиция и постановка танца»): рост технического уровня на 32%, улучшение художественного развития на 45%, повышение творческой активности на 50%, усиление эмоциональной выразительности на 48%.

Таким образом, использование живописи значительно повышает эффективность обучения, развивает творческие способности и мотивацию учащихся. Проведённое исследование подтвердило, что использование произведений живописи в работе педагога-хореографа: обогащает художественный образ танца; развивает образное мышление и творческую фантазию учащихся; повышает мотивацию к занятиям; расширяет культурный кругозор танцоров; позволяет создавать оригинальные постановки. Нами были разработаны первичные рекомендации для педагогов-хореографов: включать анализ живописи в учебные программы по хореографии; использовать интерактивные методы (импровизация, создание эскизов); организовывать совместные занятия с преподавателями изобразительного искусства; проводить выставки и обсуждения картин перед постановкой номеров. Перспективы исследования: изучение влияния других видов искусства (скульптуры, архитектуры) на хореографию, разработка мультимедийных методик обучения.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Ванслов, В.В. Изобразительное искусство и хореография / В.В. Ванслов. – Л.: Художник РСФСР, 1984. – 891 с. – Текст: непосредственный.

2. Захаров, Р.В. Искусство балетмейстера / Р.В. Захаров. – М.: Искусство, 1983. – 876 с. – Текст: непосредственный.

3. Красовская, В.М. История русского балета / В.М. Красовская. – СПб.: Лань, 2008. – 648 с. – Текст: непосредственный.

4. Портнова, Т.В. Некоторые направления прикладных исследований в сценической хореографии: к вопросу об использовании изобразительных

источников / Т.В. Портнова. – М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2020. – 543 с. – Текст: непосредственный.

5. Современные тенденции в хореографии: сборник статей. – М.: ГИТИС, 2019. – 1056 с. – Текст: непосредственный.

УДК 792.8

ПОСТРОЕНИЕ ПРОДУКТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ С РОДИТЕЛЯМИ ВОСПИТАННИКОВ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТВОРЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА

Тельбух Полина Максимовна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество
по виду: Хореографическое творчество
Научный руководитель: Максимлюк Анна Сергеевна,
ГПОУ «Кузбасский колледж культуры и искусств»
имени народного артиста СССР И.Д. Кобзона
г. Кемерово

Современное образовательное пространство, особенно в сфере дополнительного образования детей, невозможно представить без активного участия родителей. В условиях работы детского любительского творческого коллектива (ЛТК) – будь то занятия хореографией, театральная студия, хоровой коллектив или изостудия – взаимодействие педагога с родителями воспитанников приобретает особую значимость. Родители не только обеспечивают логистическую и моральную поддержку своим детям, но и становятся соучастниками образовательного процесса, влияют на мотивацию, дисциплину и эмоциональное состояние ребёнка. Актуальность данной темы обусловлена необходимостью выстраивания доверительных, уважительных и конструктивных отношений между всеми участниками образовательной среды, так как это напрямую влияет на эффективность творческого развития воспитанников.

В системе дополнительного образования, в отличие от формального школьного обучения, взаимодействие участников образовательного процесса: педагога, ребенка и родителя воспитанника (законного представителя) – носит более гибкий и добровольный характер. Рассмотрим приемлемые модели взаимодействия:

1. Партнёрская. Данная модель предполагает равноправное сотрудничество, совместное принятие решений, участие родителей в жизни коллектива.

2. Консультативная. Здесь педагог информирует родителей о целях, задачах и результатах деятельности, а также даёт рекомендации родителям по поддержке ребёнка.

3. Инициативная. Модель, в которой родители проявляют активность сами: помогают в организации мероприятий, участвуют в подготовке костюмов, декораций, фандрайзинге и т.д.

Выбор модели взаимодействия зависит от специфики коллектива, возраста воспитанников, уровня вовлечённости родителей и профессиональной позиции педагога.

Руководитель детского ЛТК выполняет не только педагогическую, но и организационную, а зачастую психологическую функцию. Отношения с родителями выстраиваются на принципах открытости, уважения и взаимопонимания. Необходимо понимать и принимать во внимание, что, когда педагог выстраивает любую из перечисленных выше моделей, родители не всегда обладают педагогическими знаниями, но могут оказывать глубокую эмоциональную поддержку, проявлять веру в успех своего ребёнка «несмотря ни на что» и «вопреки всему». К сожалению, существует и обратная сторона взаимодействия.

Из-за недопонимания целей творческой деятельности не только всего коллектива, но и конкретного воспитанника (например, акцент на развитии личности, а не на победы на конкурсах) могут возникать конфликты между участниками образовательного процесса. При этом стоит отметить, что объяснение той или иной ситуации требует чёткой коммуникации, регулярной обратной связи, отработки возражений и демонстрации результатов работы. Важно учитывать возрастные особенности воспитанников: в младших группах родители чаще выступают как «помощники» своим детям, в старших – как «наблюдатели» или «советчики». Использование приемлемых моделей взаимодействия, к сожалению, не всегда встречается на протяжении всего обучения. На практике педагоги сталкиваются с рядом трудностей:

1. Гиперопека. Определенный стиль поведения родителей, при котором они стремятся контролировать каждый аспект занятий, вмешиваются в творческий процесс, ставят под сомнение методику, опыт, личностные качества педагога.

2. Пассивность. Полное отсутствие интереса к жизни и творческому процессу в ЛТК со стороны родителей, что снижает мотивацию ребёнка и усложняет организацию мероприятий.

3. Недоверие. Часто вызванное недостатком информации, отсутствием прозрачности в оценке достижений или конфликтными ситуациями в прошлом, недоверие к профессиональным и личностным качествам педагога.

Необходимо учитывать эти модели поведения со стороны родителей (законных представителей), ведь эти проблемы открывают возможности для

роста: через диалог можно выстроить общую систему ценностей, повысить уровень вовлечённости и создать атмосферу единого образовательного сообщества.

Для построения продуктивных отношений с родителями рекомендуется использовать следующие подходы:

- регулярная коммуникация: использование мессенджеров, электронной почты, информационных стендов, родительских собраний, личных встреч;
- прозрачность деятельности: публикация планов, письменных отчётов, фото- и видеоотчётов о занятиях и выступлениях;
- вовлечение в жизнь коллектива: приглашение родителей к участию в мастер-классах, репетициях, организации концертов, фестивалей;
- обратная связь: анкетирование, индивидуальные беседы, возможность высказать предложения и пожелания как лично педагогу, так и на собрании с другими родителями;
- эмоциональная поддержка: признание вклада родителей, благодарственные письма, публичное признание их помощи, в том числе и с использованием местных СМИ;
- личное отношение педагога играет ключевую роль: искренний интерес к каждому ребёнку, уважение к семье, готовность слушать и слышать — всё это формирует климат доверия и сотрудничества.

Построение продуктивных отношений с родителями воспитанников любительского творческого коллектива – это не просто административная задача, а важнейший элемент педагогического мастерства. Такие отношения способствуют не только успешному развитию ребёнка в творческой сфере, но и формированию здоровой, поддерживающей образовательной среды. Успех ЛТК во многом зависит от того, насколько гармонично взаимодействуют педагог, воспитанник и его семья. Именно в этом триединстве рождается настоящее творчество, основанное на доверии, уважении и совместной ответственности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андрющенко, А. Е. Формы взаимодействия руководителя хореографического коллектива с родителями воспитанников в условиях дополнительного образования / А. Е. Андрющенко. – Текст: непосредственный // Лучшие практики развития креативных индустрий в регионах России : материалы III Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции, Орел, 07 ноября 2024 года. – Орел: Орловский государственный институт культуры, 2024. – С. 17-21.

2. Бондарева, Н. В. Работа с родителями в хореографическом коллективе / Н. В. Бондарева. – Текст: непосредственный // Научно-педагогический журнал «Учитель Алтая». – 2022. – № 1 (10). – С. 31-39.

3. Землянская, А. А. Психолого-педагогическое сопровождение процесса формирования педагогического партнерства с родителями для успешного развития личности школьников / А. А. Землянская. – Текст : электронный // Universum: психология и образование. – 2022. – № 10 (100). – С. 32-35. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologo-pedagogicheskoe-soprovozhdenie-protsessa-formirovaniya-pedagogicheskogo-partnerstva-s-roditelyami-dlya-uspeshnogo (дата обращения: 14.10.2025).

4. Нефедова, И. В. Семья – партнер учреждений дополнительного образования в творческом развитии детей / И. В. Нефедова, М. В. Казакова, В. А. Асланиди. – Текст: непосредственный // Образование личности. – 2015. – № 1.С. 84-88.

УДК 792.8

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СО-ХОРЕОГРАФ: ТРАНСФОРМАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА В СОВРЕМЕННОМ ИСКУССТВЕ ТАНЦА НА ПРИМЕРЕ ТВОРЧЕСТВА УЭЙНА МАКГРЕГОРА

Травкина Анастасия Евгеньевна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество.
Научный руководитель: Климова Татьяна Николаевна
преподаватель высшей категории,
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Стремительная цифровизация всех сфер жизни кардинально меняет традиционные представления о творчестве и авторстве. Особенно ярко эти процессы проявляются в хореографии, одном из самых древних и телесных искусств. Современные хореографы все активнее используют искусственный интеллект не просто как инструмент, а как полноправного участника творческого процесса. Интеграция ИИ ставит перед гуманитарным знанием фундаментальные вопросы: может ли машина творить и что остается «человеческого» в цифровом искусстве? Как меняется роль художника в эпоху генеративных алгоритмов, является ключевой проблемой, требующей осмысления.

Достаточно взглянуть на последние прорывы, такие как Sora 2 от OpenAI, способный генерировать гиперреалистичные видео по текстовому описанию, или Gemini от Google – мощную мультимодальную модель, которая понимает и создает контент на стыке текста, кода, изображения и звука. Эти системы не просто имитируют человеческие действия; они предлагают новые, подчас неожиданные, эстетические решения и формы, активно вторгаясь в область, традиционно считавшуюся прерогативой человеческого гения.

Цель исследования – проанализировать трансформацию творческого процесса современного хореографа на примере проекта «Living Archive» (Живой архив) Уэйна МакГрегора, выявить основные эстетические и этические дилеммы генеративной хореографии и оценить перспективы ее применения в образовательном контексте.

Генеративный искусственный интеллект – это тип ИИ, способный создавать новый контент (тексты, изображения, музыку, движения), анализируя и обучаясь на больших массивах существующих данных. В отличие от традиционного программного обеспечения, он не просто исполняет команды, а

предлагает решения, которые не были явно запрограммированы, проявляя, так называемое, эмерджентное творчество – порождающее новые свойства.

Генеративная хореография – это революционное направление в современном танце, где хореографические последовательности создаются или предлагаются алгоритмами машинного обучения. В ее основе лежат сложные нейронные сети, которые анализируют обширные архивы motion-capture (моушен кепчер) данных и видео, выявляя паттерны, стилистические особенности и эстетику конкретного хореографа или танцевальной традиции.

Проект «Живой архив», созданный в коллаборации с Google Arts & Culture Lab, является наглядным примером нового творческого процесса.

В основу лег 25-летний цифровой архив труппы Company Wayne McGregor. Видеозаписи его постановок легли в основу базы данных, на которой дообучался искусственный интеллект. Алгоритм ИИ, обученный на этом архиве, выступает не как самостоятельный творец, а как «гипер-начитанный ассистент балетмейстера». Хореограф (или даже зритель через веб-камеру) задает исходную позу, а ИИ в реальном времени анализирует ее и предлагает несколько (до 30) вариантов последующего движения, стилистически выдержанных в манере МакГрегора. Это позволяет говорить о, своего рода, сотворчестве ИИ с хореографом и новой роли хореографа. Творческий процесс трансформируется. Хореограф теперь выполняет функцию куратора и интерпретатора: он ставит задачу алгоритму, отбирает наиболее подходящее из предложенных машиной вариантов, наполняет их смыслом и эмоцией в работе с танцовщиком. Таким образом, ИИ отвечает за генерацию формы, а человек – за концептуальное авторство и художественный замысел. Этот симбиоз расширяет хореографический словарь, позволяя выйти за рамки привычных телесных паттернов и обнаружить новые, подчас неожиданные, эстетические решения.

Однако у проекта «Живой архив» есть и ряд технических, и творческих ограничений:

1. Узкая база знаний. Программа училась только на движениях Уэйна МакГрегора. Получается, она заперта в его стиле и не может придумать что-то совершенно новое, что выходило бы за рамки его манеры танца.

2. Не понимает парные танцы. Система работает только с одним человеком. Она не умеет распознавать позы, где танцоры взаимодействуют в паре или в группе, поэтому для создания дуэтов или массовых сцен она бесполезна.

3. Движения не связаны между собой. ИИ предлагает следующую позу, но не заботится о том, как к ней плавно и логично перейти из предыдущей. Из-за этого танец может выглядеть робким и дерганным, как набор отдельных кадров,

а не единая плавная композиция. Ему не хватает естественной пластики, которую чувствует живой хореограф.

4. Качество зависит от исходников. Если в архивных видео были плохой ракурс, низкое качество или ошибки, ИИ может перенять и эти недочеты, выдавая на их основе неидеальный результат.

Интеграция ИИ в искусство порождает комплекс этических вопросов, имеющих прямое отношение к гуманитарному развитию общества:

1. Проблема авторства и интеллектуальной собственности: кто является автором хореографии – хореограф, программист, владелец данных или сам алгоритм? Существующее правовое поле не готово дать ответ на этот вопрос, что создает почву для конфликтов.

2. Культурная апроприация и потеря аутентичности: при обучении алгоритмов на данных традиционных культур без должного контекста возникает риск создания «культурно пустых» стилизаций, что ведет к десакрализации и обесцениванию нематериального культурного наследия.

3. Утрата «человеческого» (диссоциация): танец – это воплощенная практика, неразрывно связанная с эмоцией, опытом. Критики опасаются, что «разтелесненный» (disembodied) алгоритм может породить механистичную, лишенную глубины хореографию, что обеднит искусство.

4. Влияние на развитие художника (балетмейстера / хореографа): чрезмерная зависимость от AI-инструментов может привести к атрофии навыков импровизации и интуитивного чувства движения у молодых хореографов.

Проведенный анализ показывает, что искусственный интеллект не заменяет художника (балетмейстера / хореографа), а трансформирует его роль, смещая фокус с создания формы на ее курирование, осмысление и интерпретацию. Генеративная хореография – это не угроза, а мощный инструмент для эволюции танца, расширяющий его выразительные возможности и открывающий новые пути для диалога между традицией и инновацией. Эта система может стать ценным инструментом в образовательном процессе Сахалинского колледжа искусств, особенно для следующих направлений:

1. Для хореографов (предмет «Композиция и постановка танца»): система может служить «творческим тренажером» для студентов 1 курса, помогая им преодолевать творческие блоки и находить неожиданные движения.

2. Для студентов эстрадного пения: в условиях нехватки педагога-хореографа система может стать основой для создания сценического движения. Студенты-вокалисты смогут быстро генерировать и подбирать подходящие пластические решения для своих номеров, делая выступления более зрелищными и профессиональными.

3. Для театралов и специалистов социально-культурной деятельности: актёры могут использовать систему для поиска выразительных жестов и пластических характеристик своих персонажей. Организаторы мероприятий могут применять её для постановки массовых сцен и флешмобов, визуализируя и варьируя движения до репетиций с участниками.

4. Для дизайнеров и студентов фото-видеотворчества: система является источником вдохновения для работы с формой и силуэтом человеческого тела. Фотографы и операторы могут использовать предлагаемые алгоритмом ракурсы и позы для поиска более динамичных, выразительных и визуально интересных кадров, изучая эстетику движения в статике.

Таким образом, адаптация принципов, заложенных в «Живом архиве», может существенно обогатить учебный процесс, стимулировать междисциплинарное сотрудничество и стать мостом между традиционным искусством и цифровыми технологиями, готовя студентов к работе в современной креативной индустрии. Ключевая задача педагогов – научить студентов не слепо следовать предложениям ИИ, а критически отбирать, интерпретировать и одушевлять их своим художественным замыслом.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Blades, H. Dance Copies: Identity, Law and the Challenges of Artificial Intelligence // Law, Technology and Culture. 2025. – URL: https://www.uowoajournals.org/ltc/article/1858/galley/1729/download/ (дата обращения: 11.03.2026). – Текст : электронный.

2. Exploring AI-assisted Ideation and Prototyping for Choreography // arXiv preprint, 2024. – URL: https://arxiv.org/html/2402.13123v1 (дата обращения: 21.03.2026). – Текст : электронный.

3. Living Archive: Creating Choreography with Artificial Intelligence / Studio Wayne McGregor, Google Arts & Culture Lab, 2019. – URL: https://waynemcgregor.com/productions/living-archive (дата обращения: 16.03.2026). – Текст : электронный.

4. Supporting Choreography Ideation and Prototyping with Generative AI // ACM Digital Library, 2024. – URL: https://dl.acm.org/doi/fullHtml/10.1145/3643834.3661594 (дата обращения: 24.03.2026). – Текст : электронный.

5. Wayne McGregor Living Archive. – Google Arts & Culture Experiments. URL: https://artsexperiments.withgoogle.com/living-archivehttps:/experiments.withgoogle.com/living-archive (дата обращения: 11.03.2026). – Текст : электронный.

УДК 792.8

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО КРУГОЗОРА В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ У ДЕТЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ПОПУЛЯРНОЙ ИГРЫ МЕМО

Цыганкова Анастасия Максимовна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное творчество,
по виду: Хореографическое творчество
Научный руководитель: Чепик Ирина Игоревна,
преподаватель
КОГПОАУ «ВЯТСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Киров

Хореографическое творчество – это один из видов искусств, который приобщает к миру танца, способствует развитию эстетического воспитания и физических данных [5].

Хореография – это не просто набор движений, это способ общения, который требует от исполнителя не только физической подготовки, но и глубоких знаний о культуре танца, понимания исторического контекста и знания великих специалистов прошлого, что будет способствовать вдохновению на создание собственных произведений. Задача развития творческого кругозора в области хореографии у детей на сегодняшний день стоит особенно остро, так как основы хореографии закладывают фундамент для понимания искусства танца в его многообразии. Они включают в себя изучение различных техник, от классического балета до уличных танцев. Главная задача хореографии – передать зрителю красоту и силу движений, а также мысли, которые они выражают. Для этого нужно правильно освоить язык танца, чтобы войти в его мир и получить удовольствие от этого увлечения [3].

Одним из наиболее подходящих методов развития творческого кругозора у детей среднего школьного возраста является игра.

Игра – это исторический вид деятельности, который заключается в изучении и воспроизведении увиденного действия, поведения, опыта в особой игровой форме. Через игру человек может усвоить социальные нормы поведения, лучше узнать свои или чужие традиции, изучить окружающий мир, с другой стороны. С помощью игры познаёт мир и структурирует полученную информацию:

- во время игры не страшно совершать ошибки, ведь их можно исправлять. Обучающийся сосредоточен на самом процессе учебной деятельности, не испытывает страха и нервного напряжения из-за боязни допустить ошибку;

- в процессе игровой деятельности учебный материал подкрепляется положительными эмоциями, которые благоприятно влияют на запоминание информации;

- в игровом процессе невозможно отмолчаться и не включиться в него. Другим участникам необходимы твои мысли, доводы и предложения. В совместной игровой деятельности процесс изучения материала идёт быстрее и легче;

- игровой процесс имеет личностные значения, в то время как сам процесс обучения обезличен. Во время игры можно примерить на себя различные социальные роли и получить опыт, знания в безопасных психологических условиях. Это гораздо интереснее, чем просто отвечать на задаваемые вопросы;

Игра является очень полезным и нужным методом, который позволяет разнообразить, улучшить процесс обучения и запоминания учебной информации [2].

Настольные игры, похожие на «Мемо», популярны во многих странах мира. Это одна из тех редких игр, где успех чаще зависит от способностей и стараний игрока, чем от удачи. Игра расширяет кругозор, развивает внимание, тренирует память.

Мемо «Танец – это жизнь» – познавательная игра, которая позволит в игровой форме познакомить детей с важными моментами в истории хореографии и теоретическими основами в игровой форме с применением современных технологий. Данная игра приглашает вас в удивительный, прекрасный и многогранный мир хореографии. Вы сможете не только потренировать память, но и узнать много нового об известных танцорах, интересных событиях и танцах народов мира. Игра состоит из карточек с парными изображениями. Всего 62 пары (124 карточки). В комплекте с игрой идет буклет с дополнительной информацией о самых известных личностях в истории хореографии, интересных фактах и танцах народов мира. В буклете предложено 4 разных варианта игры для 2-10 игроков, также, есть возможность одиночного раунда. Вы и не заметите, как запомните всё, что изображено на карточках и узнаете много нового и интересного по теме данной игры [4].

Преимущества применения игры «Мемо – танец — это жизнь» в обучении:

- воспитание интереса к занятиям по хореографическому искусству;

- воспитание наблюдательности, уверенности;

- развитие рабочей памяти (рабочая память – это информация, хранящаяся в мозге, к которой человек получает немедленный доступ);

- формирование специальных знаний по предметам хореографического искусства;

- формирование коммуникативной культуры, любви к непреходящим общечеловеческим ценностям, к истокам культуры и искусства.

Длительность одного раунда составляет от 10 до 30 минут. За это время ребенок не устает и не теряет интерес к процессу.

В ходе игры ребенок делится знаниями о картинке с соперниками. Это развивает его кругозор, поднимает самооценку и в будущем он уверенно держится на публике и быстро находит друзей [1].

Таким образом, настольная игра Мемо «Танец – это жизнь» – прекрасное занятие для развития мозга и отличный дидактический материал для педагога-хореографа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Берковская, А.М. Обзор настольной игры «Мемо» и как правильно в нее играть / Берковская А.М. – Текст : электронный // Razvivashka.site: [сайт]. – URL: https://razvivashka.site/igra-memo/ (дата обращения: 14.04.2026).

2. Карташова, С.А. Хореография как средство развития творческих способностей, обучающихся / Карташова С.А. – Текст : электронный // Adshi.bel.muzkult.ru: [сайт]. – URL: https://adshi.bel.muzkult.ru/media/2020/01/13/1251967064/Opy_t_raboty_Kartashova.doc (дата обращения: 14.04.2026).

3. Медведская, М. Хореография: искусство танца и его суть / Медведская М. – Текст : электронный // Latinatop.ru: [сайт]. – URL: https://latinatop.ru/blog/horeografiya (дата обращения: 29.11.2024).

4. Мемо // www.bambytoys.ru: [сайт]. – URL: https://www.bambytoys.ru/memo.htm (дата обращения: 14.04.2026). – Текст : электронный.

5. Минаева Н.А. Хореографическое творчество / Минаева Н.А., Сорокина Е.В. – Текст : электронный // Dshi-sozvezdie.ru: [сайт]. – URL: https://dshi-sozvezdie.ru/narodnaja-horeografija/ (дата обращения: 14.04.2026).

52.02.02 ИСКУССТВО ТАНЦА

УДК 792.8

КУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ МОЛОДОГО ТАЛАНТА В ОБЛАСТИ ХОРЕОГРАФИИ

Гаврада Анастасия Петровна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 52.02.02 Искусство танца
Научный руководитель: Ляховецкая Дарья Геннадьевна
преподаватель первой категории
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

На современном этапе развития хореографического искусства проявляется повышенное внимание к воспитанию и поддержке молодых талантов. В условиях интенсивной конкуренции, постоянных изменений культурных тенденций и появления новых технологий важно создавать условия, способствующие раскрытию потенциала начинающих художников движений. Именно в этом контексте особую роль приобретают культурные проекты – масштабные инициативы, объединяющие творческие коллективы, педагогов и молодых талантов ради достижения общих целей.

Культурные проекты в области хореографии становятся надежной платформой для профессионального и личностного роста молодых исполнителей, расширяя их горизонты, стимулируя творческое мышление и обеспечивая практический опыт публичных выступлений. В современном образовательном пространстве такие инициативы служат важнейшим механизмом интеграции теории и практики, а также способствуют развитию культурной среды, насыщенной разнообразием форм и идей.

Целью данной статьи является анализ роли культурных проектов в развитии молодых талантов в области хореографии, а также выявление их значимости для формирования будущих знаний и профессиональных навыков. Задачи включают рассмотрение видов культурных проектов, их влияния на развитие молодых исполнителей, а также примеров успешной реализации подобных инициатив и перспектив их дальнейшего развития.

Культурные проекты в области хореографии представляют собой организованные инициативы, направленные на развитие, популяризацию и поддержку танцевального искусства, а также на создание условий для раскрытия творческого потенциала молодых талантов. Эти проекты служат платформой для

практической реализации творческих задумок, обмена опытом и интеграции различных культурных традиций, способствуя формированию профессиональной среды для начинающих артистов.

Существует широкий спектр типов культурных проектов, каждый из которых играет свою важную роль в развитии молодых хореографов. Среди наиболее распространённых форм – фестивали и конкурсы, которые предоставляют молодым танцорам возможность представить свои работы широкой публике и получить профессиональный отклик. Мастер-классы и семинары позволяют обмениваться опытом с признанными мастерами и расширять техническую базу. Совместные постановки и творческие лаборатории способствуют развитию командного взаимодействия и коллективного творчества. Международные обмены и программы стажировок открывают горизонты для знакомства с разнообразными стилями и традициями, что особенно важно для формирования уникального будущего профессионала.

Культурные проекты оказывают значительное влияние на формирование профессиональных и личностных качеств у молодых хореографов. Они создают уникальные условия для практического освоения искусства, что немаловажно в процессе становления будущих специалистов. Во-первых, участие в таких инициативах способствует развитию профессиональных навыков и опыта: создание постановок, работа в коллективе, адаптация к разным стилям и направлениям танца. Это помогает молодым артистам укрепить свою технику, расширить круг знаний и повысить уровень мастерства.

Кроме того, культурные проекты являются мощным инструментом эстетического и культурного воспитания. Они учат ценить разнообразие культурных традиций, развивают чувство гармонии и выразительности, формируют профессиональный вкус и культурную компетентность. Важным аспектом является и формирование творческого духа, индивидуальности и самобытности, что особенно важно для молодых талантов, стремящихся выразить свою неповторимую авторскую манеру.

Не менее значимо воспитание командного духа и коммуникативных навыков. Совместная работа над проектами требует от участников взаимного уважения, умение слушать и слышать друг друга, что способствует развитию социальных компетенций и способствует созданию сплочённых творческих коллективов.

Культурные инициативы предоставляют молодым танцорам уникальную платформу для самореализации и публичного выступления. На сцене они получают возможность представить свои идеи широкой аудитории, оценить свои силы и стать заметными в профессиональной среде. Это стимулирует развитие уверенности в себе и мотивацию для дальнейшего роста.

Также важной составляющей является обмен опытом и возможность международного сотрудничества. Участие в зарубежных фестивалях, обменных программах и совместных постановках позволяет молодым артистам познакомиться с новыми техниками, стилями и взглядами на искусство, что значительно расширяет их горизонты и способствует формированию собственного стиля.

Наконец, культурные проекты значительно повышают мотивацию и самооценку молодых танцоров. Успехи, признание коллег и зрителей вдохновляют на новые достижения и укрепляют веру в свои силы. В целом, такие инициативы помогают раскрыть талант, повысить профессиональный уровень и заложить основу для успешной карьеры в области хореографии.

В современном мире развитие хореографического искусства невозможно представить без активной поддержки и реализации культурных проектов, которые способствуют выявлению и развитию молодых талантов. В различных регионах и странах реализуются уникальные инициативы, направленные на продвижение хореографического творчества и создание площадок для профессионального и личностного роста будущих звезд сцены. Рассмотрим некоторые из наиболее ярких примеров таких проектов.

Кросскультурная хореографическая лаборатория «Лето с Переплясом». Этот проект, реализуемый ежегодно летом, объединяет молодых танцоров из разных регионов и культур нашей необъятной страны. Основная идея – создать платформу для обмена опытом, обучения и совместных творческих экспериментов под руководством признанных хореографов. В рамках лаборатории участники приобретают новые навыки, учатся работать в межкультурной команде и проявляют свою индивидуальность. Такой опыт не только способствует профессиональному росту молодых талантов, но и расширяет их культурный кругозор, делая их более гибкими и адаптивными художниками [1].

Международный танцевальный проект Dance Experience. Это масштабная инициатива, объединяющая профессиональных хореографов и аматоров со всего мира. Проект включает мастер-классы, показательные выступления и конкурсные программы. Он служит отправной точкой для молодых исполнителей, предоставляя им возможность демонстрировать свои таланты на международной арене, получать ценную обратную связь и налаживать контакты с коллегами из разных стран. Благодаря такой платформе молодые танцоры получают шанс заявить о себе и продолжить профессиональный рост [4].

Общественно полезный фонд развития культуры и искусства «Крылья таланта», целью которого является содействие сохранению, развитию, поддержке культуры и искусства народов Российской Федерации путем содействия развитию

любительских и других творческих коллективов, представителей сферы искусств и творческих направлений в сфере культуры и искусств.

Интенсивно осуществляется организация, фестивалей конкурсов и деятельность по реализации просветительских, культурных, научных, издательских, социальных, семейных и других программ и проектов образовательных учреждений в сфере культуры и учреждений культуры, в том числе исследований культурной сферы, проблем развития народной культуры [2].

Например, фестиваль творческих талантов «Путь к мечте». Это крупное культурное мероприятие, объединяющее молодых артистов, в том числе хореографов, из новых регионов Российской Федерации. Форум включает мастер-классы, конкурсы и гала-концерт, на котором лучшие номера демонстрируют участники. Фестиваль не только дает молодым талантам возможность реализовать свои идеи, но и способствует их социальной адаптации и профессиональному росту. Он привлекает большое количество зрителей и средств массовой информации, что способствует популяризации искусства в целом и привлечению новых сторонников [3].

Все перечисленные проекты – это только малая часть культурных проектов, они делают важный вклад в развитие молодых талантов, создавая благоприятную среду для профессионального роста, обмена опытом и популяризации хореографического искусства в регионе и за его пределами.

Культурные проекты играют ключевую роль в формировании и развитии молодого таланта в области хореографии. Они создают платформу для демонстрации творческих возможностей, позволяют молодым хореографам обмениваться опытом и вдохновляющими идеями, а также помогают обрести уверенность и профессиональное признание. Такие инициативы способствуют развитию творческого потенциала, расширяют горизонты и стимулируют инновационные подходы в хореографическом искусстве.

Поддержка и развитие культурных проектов являются важнейшими условиями для процветания молодых талантов. Государственные программы, частные инициативы и образовательные учреждения должны создавать благоприятные условия и предоставлять возможности для реализации творческих замыслов молодых хореографов. Обеспечивая поддержку, мы способствуем не только их профессиональному росту, но и развитию культуры в целом.

Настало время активизировать участие молодых талантов и креативных коллективов в культурных инициативах. Это не только поможет раскрыть их потенциал, но и обогатит культурную жизнь общества, сделает хореографию более разнообразной, современной и популярной. Вовлечение молодежи в такие проекты – важный вклад в будущее национальной культуры и искусства.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кросскультурная хореографическая лаборатория «Лето с Переплясом». – Текст: электронный // Российский фонд культуры: офиц. сайт. – Москва, [2026]. – URL: https://konkurs.rcfoundation.ru/public/application/item?id=60cfda5a-481f-4a25-b8fe-ad6be7249dc9 (дата обращения: 10.04.2026).

2. ОПФ РКИ «Крылья таланта». – Текст: электронный // ВКонтакте. – URL: https://vk.com/kryliatalanta (дата обращения: 31.03.2026).

3. Фестиваль творчески одаренных детей из новых территорий: офиц. сайт. – Текст: электронный. – Санкт-Петербург, [2026]. – URL: https://путькмечте.рус/ (дата обращения: 02.04.2026).

4. Dance Experience – онлайн мастер-классы: офиц. сайт. – Текст: электронный. – URL: https://danceexperience.ru/ (дата обращения: 08.04.2026).

УДК 792.8

БАЛЕТ И СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ: ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ИСКУССТВА СЕГОДНЯ

Дедина Ксения Игоревна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 52.02.02 Искусство танца
Научный руководитель: Цыбульский Юрий Андреевич
преподаватель высшей категории, педагогическое звание методист
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

В современном мире цифровые технологии оказывают огромное влияние на развитие культуры и искусства. Социальные сети стали не только способом общения, но и важным инструментом распространения информации. Благодаря интернету люди получили возможность знакомиться с различными видами искусства, не выходя из дома [1]. Одним из направлений, которое активно развивается в цифровой среде, является классический танец. Сегодня театры, артисты и хореографы используют социальные сети для популяризации искусства, привлечения новой аудитории и сохранения интереса к классическому танцу.

Классический танец на протяжении многих лет считался элитарным видом искусства. Посещение театров было связано с определенными традициями, а сами спектакли воспринимались как культурное событие для ограниченного круга зрителей. Однако в XXI веке ситуация изменилась. Развитие социальных сетей позволило сделать классический танец более доступным и понятным широкой аудитории. Теперь любой человек может посмотреть фрагменты постановок, репетиций и уроков по танцу через интернет.

Особенно большую роль в популяризации классического танца играют такие платформы, как ВКонтакте, RuTube и др. Они позволяют быстро распространять видеоконтент и привлекать внимание молодежи. Многие артисты публикуют короткие ролики с репетиций, показывают процесс подготовки к спектаклям и делятся особенностями своей профессии. Это помогает разрушить стереотип о том, что классический танец является скучным и устаревшим искусством.

Социальные сети изменили восприятие профессии артиста. Если раньше зрители видели только итоговый результат на сцене, то теперь они могут наблюдать за ежедневным трудом танцовщиков. Артисты показывают

тренировки, растяжку, работу у станка и моменты подготовки к выступлениям. Благодаря этому люди начинают лучше понимать, насколько сложным является искусство классического танца.

Большое значение для развития классического танца имеют образовательные материалы, которые размещаются в интернете. Многие преподаватели публикуют мастер-классы и обучающие видео.

Назовем основные способы популяризации балета в соцсетях:

- прямые трансляции спектаклей, репетиций и мастер-классов. Платформы позволяют зрителям наблюдать за закулисной жизнью артистов, за репетициями, открытыми уроками с участием звёзд балета и хореографов. Например, в рамках проекта «Дни балета ВКонтакте» в 2022 году проходили трансляции спектаклей, репетиций и выступлений артистов ведущих театров страны [2].

- публикация закулисного контента. Видео с репетиций, интервью с хореографами и дирижёрами, фильмы о создании спектаклей, материалы о закулисной жизни театра помогают создать близость с аудиторией и показать сложность искусства [3].

- тематические акции и флешмобы. Например, в рамках Международного дня балета проводились акции с прямыми эфирами балетных классов, репетиций, а также флешмобы, где пользователи делились историями о балете, фото- и видеоматериалами под специальным хештегом.

- использование коротких форматов, которые позволяют создавать короткие ролики, демонстрирующие базовые навыки танцора, например, работу стопы, направление взгляда. Однако важно сохранять баланс, чтобы не подменить глубину классического балета эффектными фрагментами.

- продвижение балетных школ через соцсети. В аккаунтах школ публикуют видео с занятий, короткие разборы базовых движений, истории учеников, анонсы новых курсов и мастер-классов. Регулярность публикаций (например, 3-4 раза в неделю) способствует росту подписчиков и популяризации классического танца.

- интеграция с другими платформами. Социальные сети часто сотрудничают с культурными проектами, музеями и другими организациями, что расширяет возможности для популяризации балета.

Кроме того, социальные сети способствуют международному сотрудничеству. Танцовщики из разных стран могут общаться друг с другом, участвовать в совместных проектах и обмениваться опытом. Онлайн-трансляции и прямые эфиры позволяют зрителям наблюдать за репетициями и выступлениями в режиме реального времени. Это делает искусство танца более открытым и современным.

Не менее важной является роль социальных сетей в продвижении театров. Многие театры создают официальные страницы, где публикуют афиши, фрагменты спектаклей и интервью с артистами [3]. Благодаря этому зрители узнают о новых постановках и чаще посещают театры. Социальные сети становятся эффективным способом рекламы культурных мероприятий.

Однако влияние социальных сетей на классический танец имеет не только положительные стороны. Некоторые специалисты считают, что короткие видеоролики упрощают восприятие искусства. Пользователи привыкают к быстрому просмотру контента и перестают уделять внимание полноценным спектаклям. Кроме того, желание получить популярность в интернете иногда приводит к тому, что артисты делают акцент на зрелищных элементах, забывая о художественной глубине танца.

Подводя итог, можно выделить основные факторы, на которые стоит обращать внимание при использовании социальных сетей для популяризации классического танца:

1) баланс между доступностью и глубиной: с одной стороны, социальные сети упрощают доступ к балету, позволяют видеть его «здесь и сейчас», но с другой – поощряются эффектные фрагменты, вытесняя системность обучения и глубину понимания искусства.

2) соблюдение «цифровой этики» – важно учитывать права артистов, отказываться от травмоопасных трендов, защищать несовершеннолетних.

3) необходимость редакционной политики: театры и школы должны чётко понимать, какой контент они публикуют и с какой целью, чтобы не потерять аутентичность искусства.

4) риск упрощения: цифровая среда может привести к потере аутентичности и снижению интереса к классическому искусству.

Влияние социальных сетей на развитие классического танца остается значительным. Они помогают сохранить интерес к искусству, делают обучение более доступным и привлекают новую аудиторию. Молодые люди, которые раньше не интересовались хореографией, благодаря интернету начинают знакомиться с культурой танца.

Таким образом, социальные сети стали важной частью современной культурной среды. Они помогают популяризировать классический танец, сохранять традиции и одновременно адаптировать искусство к требованиям цифровой эпохи. Классический танец продолжает развиваться, объединяя многовековые традиции с современными технологиями. Благодаря интернету искусство танца становится ближе к людям и сохраняет свою актуальность в современном обществе.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дворянчиков, Я.В. Социальные сети как инструмент популяризации массовой культуры / Дворянчиков Я.В., Шепелева Е.С. – Текст: электронный // Форум молодежной науки. – 2021. – Вып. 2. – №2. – С. 29-33. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-seti-kak-instrument-populyarizatsii-massovoy-kultury/viewer (дата обращения: 15.04.2026).

2. Дни балета ВКонтакте: миллионы пользователей смогут прикоснуться к волшебному миру балета. – Текст: электронный // Новости ВКонтакте. – Дата публикации: 31.10.2022. – URL: https://vk.com/press/ballet-2022 (дата обращения: 10.04.2026).

3. Как интернет повлиял на балетное искусство. – Текст: электронный // Дзен. – Дата публикации: 12.03.2019. – URL: https://dzen.ru/a/XIgJI9ku5wCzBvMy (дата обращения: 10.04.2026).

УДК 792.8

ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ РАЗНЫХ ЭТАПОВ ОБУЧЕНИЯ ХОРЕОГРАФОВ

Назарова Евгения Сергеевна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 52.02.02 Искусство танца (по видам)
Научный руководитель: Следевская Елена Николаевна
преподаватель, концертмейстер
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

В различных областях искусства, таких как хореография, исполнительское, театральное творчество и др., музыкальное сопровождение играет ключевую роль. Оно не только создает нужную атмосферу, но и способствует развитию слуха, чувства ритма, эмоциональной выразительности, координации движений, а также облегчает освоение сложных технических приемов.

Уроки хореографии от начала и до конца строятся на музыкальном материале. Поклоны, переход от одних упражнений к другим должны быть музыкально оформлены, чтобы обучающиеся привыкли организовывать свои движения согласно музыке. Музыкальное оформление урока должно прививать учащимся осознанное отношение к музыкальному произведению – умение слышать музыкальную фразу, ориентироваться в характере музыки, ритмическом рисунке, динамике. Вслушиваясь в музыку, ребенок сравнивает фразы по сходству и контрасту, познает их выразительное значение, следит за развитием музыкальных образов, составляет общее представление о структуре произведения, определяет его характер [1]. На занятиях хореографии учащиеся приобщаются к лучшим образцам народной, классической и современной музыки. Таким образом, формируется их музыкальная культура, развивается их музыкальный слух и образное мышление, которые помогают при постановочной работе воспринимать музыку и хореографию в единстве.

Основная задача концертмейстера на занятиях хореографией – подбор музыкального материала, соответствующего возрасту и уровню подготовки обучающегося. Музыкальный материал также должен варьироваться в зависимости от этапа обучения, сложности комбинаций и задач педагога.

На начальном этапе музыка служит опорой и ориентиром. Основная задача данного этапа обучения – знакомство с основами связи движения и музыки, развитие первоначальных навыков координации и музыкального восприятия [3].

Этот период имеет фундаментальное значение для дальнейшего прогресса хореографа. К основным особенностям методики начального этапа можно отнести:

- простые ритмические структуры: применяются мелодии с четким ритмом и ровной структурой (в размерах 2/4, 4/4), что позволяет исполнителям легко согласовывать свои движения с музыкой. Так, маршевые ритмы помогают отработать точность шага, а простые вальсовые – плавность;

- музыкальные размеры должны соответствовать исполняемым движениям. Так, для плавных элементов (например, plie) подходят размеры 4/4, 2/4, а для некоторых движений (port de bras, pas balances, большие прыжки) может использоваться размер 3/4;

- медленный темп, который позволяет сосредоточиться на правильности выполнения движений и усвоении базовых элементов (одно движение на один такт); концертмейстер корректирует темп в процессе изучения движений, подстраиваясь под группу: может замедлить, если ученики не успевают, или ускорить, если материал усвоен.

- четкие музыкальные фразы: короткие и понятные музыкальные отрывки (4-8 тактов) помогают ощущать начало и завершение движения, что особенно важно для детей и начинающих;

- вступление (preparation) – на начальном этапе может быть развёрнутым (8 тактов и более), позже – коротким (2-4 такта), что даёт возможность подготовиться и открыть руку, а в некоторых случаях – и ногу.

- повторяемость композиций – часто используются куплетные или припевно-куплетные формы, простые вариации для облегчения запоминания. Повторение способствует закреплению навыков без перегрузки.

- доступность понимания – предпочтение отдается знакомым мелодиям из народных песен, детских произведений, легким классическим миниатюрам. Знакомая музыка вызывает позитивные эмоции и снимает напряжение.

- выраженные акценты – сильные доли такта должны быть подчеркнуты, помогая обучающимся ориентироваться в ритмической структуре. Для выделения долей концертмейстер может использовать педализацию или особую артикуляцию;

- наличие затактов – любой затакт, помимо того, что определяет темп упражнения, делает музыкальный фрагмент более четким, активизирует упражнения, акцентируя слабую долю. Затакт может быть использован во всех упражнениям, так как с него легче начать исполнять движение.

При необходимости концертмейстер упрощает фактуру произведения (например, играет только мелодию и бас), чтобы не затруднять восприятие. Для понимания характера музыки и ее взаимосвязи с движениями можно давать

краткие комментарии, например, «Эта мелодия легкая и воздушная – движения должны быть такими же».

Примеры музыкального материала: народные танцы (кадриль, полька, хоровод); детские песни («В лесу родилась ёлочка», «Антошка», «Чунга-Чанга»); классические миниатюры (облегченные вальсы Шопена, пьесы из «Детского альбома» Чайковского, менуэты Моцарта); простые марши (для отработки четкости шага); легкие эстрадные мелодии с ясным ритмом.

На среднем этапе обучающиеся, освоив базовые навыки, готовы к более сложным задачам. Музыкальное сопровождение становится средством для развития музыкальности, выразительности и технической точности [3]. Этот этап требует большей сосредоточенности и внимания к деталям. К основным особенностям музыкального сопровождения можно отнести:

- усложнение ритмических структур – вводятся синкопы, триоли, пунктирные ритмы, что помогает обучающимся воспринимать более сложные композиции и улучшает координацию;

- разнообразие темпов: работа ведется в различных темпах – от медленных адажио до быстрых аллегро. Обучающиеся учатся адаптироваться к смене темпа, сохраняя качество исполнения;

- разнообразие музыкальных форм – используются рондо, вариации, простые сонатные формы, что развивает структурное мышление и понимание музыкальной драматургии.

- расширение жанрового ряда – по мере усложнения хореографических комбинаций расширяется принадлежность музыкального материала к жанрам (мазурка, тарантелла и др.).

- введение динамических контрастов – музыка отражает нюансы громкости (от pp до ff), что требует от обучающихся большей выразительности. Например, плавное усиление громкости может сопровождать подъем на полупальцы, а резкое ff – энергичное движение.

- фразировка – обучающиеся учатся слышать и выделять музыкальные фразы, кульминации, каденции, что делает исполнение более осмысленным. Концертмейстер демонстрирует кульминацию фразы, как «дышит» мелодия. Может визуально указывать фразы жестами.

Концертмейстер на занятии использует модуляции и смены тональностей для развития слуха, обучает слышать гармонические изменения и реагировать на них движением, слышать структуру произведения (вступление, части, финал) [2]. Также может импровизировать, создавая аккомпанемент под конкретные задачи урока. Например, подбирать аккорды под импровизацию исполнителя.

Примеры музыкального материала для среднего этапа обучения: вальсы Иоганна Штрауса («На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса»);

мазурки Фридерика Шопена (простые по структуре); фрагменты из балетов («Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица»); джазовые стандарты с четким ритмом (например, «Take Five» в упрощенной аранжировке); современные инструментальные композиции с ясной структурой (обработки популярных песен); танго (Астор Пьяццолла в адаптированном варианте); этюды Карла Черни (для развития техники в инструментальных классах).

На старшем этапе музыкальное сопровождение становится полноценным партнером в творческом процессе [3]. Обучающиеся должны не просто выполнять движения под музыку, но и интерпретировать ее, проявляя индивидуальность. Этот этап предполагает высокий уровень мастерства и готовность к экспериментам.

Основные особенности музыкального сопровождения:

- сложные ритмические структуры: полиритмия, смены тактовых размеров (5/4, 7/8), асимметричные фразы. Это требует от обучающихся высокой концентрации и развитого чувства ритма.

- широкий диапазон темпов от очень медленных ларго до стремительных престо. Обучающиеся учатся контролировать движения в экстремальных темпах;

- включение в репертуар сложных форм (сонаты, симфонии, вариации) – концертмейстер помогает обучающимся анализировать музыкальную драматургию и находить соответствие в хореографии или актерском воплощении. Например, показывает, как кульминация в музыке может совпадать с пиком в хореографии. Музыка требует от обучающихся тонкой интерпретации: нюансов динамики, агогики, тембровых оттенков. Например, использование rubato в романтических произведениях или жесткого ритма в современных композициях.

- включение стилевого разнообразия – в репертуар включаются произведения разных эпох и направлений – от барокко до авангарда, от фольклора до электроники. Это расширяет художественный кругозор и развивает гибкость.

В некоторых случаях аккомпаниатор может импровизировать в реальном времени, создавая уникальное сопровождение для импровизации студента. Концертмейстер подбирает репертуар, стимулирующий творческое мышление. Например, абстрактные композиции для импровизации или сложные полифонические произведения для развития координации. Аккомпаниатор должен поддерживать идею «диалога» между музыкой и движением: движение может «отвечать» музыке, «спорить» с ней или «дополнять» ее. Например, в современном танце движение может контрастировать с ритмом музыки.

Примеры музыкального материала: симфонические фрагменты (Игорь Стравинский «Весна священная», Сергей Прокофьев «Ромео и Джульетта»); современная академическая музыка (Альфред Шнитке, Павел Карманов, Джон Кейдж); джазовая импровизация (включая свободную, с элементами алеаторики); электронная музыка с нестандартными ритмическими структурами (Алексей Рехвиашвили, Aphex Twin в адаптированных версиях); полистилистические коллажи (смешение классики, джаза, этнической музыки); фольклорные композиции со сложными ритмами (фламенко, индийские раги в обработке).

Как правило, работа по подбору музыкального материала совершается в тесном творческом контакте с педагогом-хореографом и является совместным результатом сотрудничества.

Эволюция музыкального сопровождения на различных этапах обучения отражает общий путь развития студента – от овладения базовыми навыками до творческой самореализации.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кутькина, В.С. Работа концертмейстера с музыкальным сопровождением на занятиях хореографии / Кутькина В.С. – Текст: электронный // Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – 2020. – URL: https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/11/19/rabota-kontsertmeystera-s-muzykalnym-soprovozhdeniem (дата обращения: 10.04.2026).

2. Мухина, А.Э. Специфика подбора и использования музыкального репертуара на занятиях классическим танцем: методический доклад. – Текст: электронный / Мухина А.Э. // Педразвитие. – URL: https://pedrazvitie.ru/servisy/publik/publ?id=24501 (дата обращения: 12.04.2026).

3. Плискина, Т.Г. Особенности музыкального сопровождения занятий по хореографии / Плискина Т.Г. – Текст: электронный // Мультиурок. – 2017. – URL: https://multiurok.ru/files/osobiennosti-muzykal-nogho-soprovozhdieniia-zaniat.html (дата обращения: 12.04.2026).

51.02.02 СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 379.8

ЧТЕЦКИЕ ПРОГРАММЫ КАК АКТУАЛЬНЫЙ ФОРМАТ ДИАЛОГА МОЛОДЁЖНОГО СООБЩЕСТВА

Богданова Александра Дмитриевна,
студентка 1 курса очного отделения
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность
Научный руководитель: Оксенюк Ирина Александровна
преподаватель высшей категории
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Одной из актуальных проблем среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства является воспитание чтецкой культуры обучающихся и популяризация форматов чтецких программ. В творческих колледжах в рамках изучения дисциплины «Сценическая речь» экзамены и зачеты проходят в форме чтецких выступлений. Однако существует тенденция к излишне каноническому формату подачи чтецкого материала и закрытости для широкой зрительской аудитории. Это обусловливает необходимость поиска нового формата чтецких мероприятий как инструмента популяризации культуры чтения среди молодежного сообщества.

В связи с этим возникает необходимость проанализировать современные эффективные формы, методы и средства воздействия, направленные на стимулирование читательской активности, воспитание культуры слова, интереса к чтению и публичному исполнению произведений у обучающихся творческих учреждений сферы культуры.

Современная молодежь растет в эпоху господства цифровых носителей информации, где преобладают короткие видеоролики, платформы социальных сетей и интерактивные форматы. Чтение, зачастую ассоциирующееся с пассивностью и требующее от читателя усилий, может показаться менее привлекательным. Однако именно погружение в текст способствует развитию аналитических способностей, умения сопереживать, расширению активного словаря устной речи и формированию мировоззренческих позиций. Программы, направленные на популяризацию русского живого слова, призваны сократить

этот разрыв, предлагая инновационные, более энергичные и захватывающие подходы к освоению литературного наследия [9].

Чтецкие программы – пространство для живого общения с литературой: от литературных клубов до открытых чтецких вечеров. Именно эти проекты объединяют людей разных поколений, и не просто читать текст, а понимать его и делиться своим впечатлениями. Подтверждением востребованности данных программ служит популярность чтецких конкурсов, тематических поэтических вечеров, встреч с писателями и поэтами, «громкие чтения». Это тщательно продуманные, многогранные мероприятия, способные пробудить интерес, к слову, вызвать эмоциональный отклик и стимулировать интеллектуальное развитие.

Необходимость формирования читательской культуры личности подчеркивается в законодательных и нормативно-правовых документах: в Постановлении Совета Федерации РФ «О реализации Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года в субъектах Российской Федерации» [6], в котором чтение рассматривается как условие эффективного вхождения в мировую культуру; в Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации [4] и других.

Владимир Владимирович Путин на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России говорил: «…еще в недавнем прошлом были популярны, востребованы чтецкие программы, когда известные актеры и профессиональные чтецы исполняли литературный репертуар на шефских концертах или площадках выездных лекториев. Нужно возродить эту практику, прежде всего в школах и колледжах, чтобы ребята слышали, знали эталонное звучание родной речи, с юных лет впитывали красоту и образное богатство родного языка» [2].

С сентября 2025 года в российских школах и колледжах стартовал масштабный федеральный проект «Чтецкие программы» [8]. Его реализует Российское общество «Знание» совместно с Советом при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка. Проект реализуется по поручению Президента России от 30.12.2024 № ПР-2814 совместно с Советом при Президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов страны и Министерством просвещения РФ. Методическими партнерами проекта стали: Театральный институт им. Б. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова.

Исследуя практический опыт реализации данных проектов, следует отметить, что наибольший охват зрительской аудитории получают те

программы, которым оказывают медиа поддержку и широко используют телевизионные и интернет-площадки для их распространения.

Анализируя чтецкие форматы на телевидении, стоит отметить, что программы такого жанра не занимали время в прайм-тайм, но имели высокий рейтинг среди заинтересованной аудитории.

Например, исследование телевизионных адаптаций литературных произведений позволило сделать вывод, что выпущенный в 2008 году телепроект «Мелодия стиха» от Студии фондовых и архивных программ ГТРК «Культура» [3] является показательным примером современного и выразительного воплощения поэзии на экране. Эта программа обладала потенциалом привлечения внимания аудитории и оказания значимого влияния на формирование эстетических вкусов и повышение культурного уровня зрителей. В контексте общетелевизионного художественного вещания, цикл «Мелодия стиха», несомненно, занимал передовые позиции благодаря применению «изобразительных телевизионных средств, наиболее выразительно воссоздающих авторский замысел» [7]. Особенность этого проекта заключалась в предоставлении известным актерам, таким как В. Гафт, А. Демидова, Е. Князев, С. Крючкова, В. Лановой, О. Табаков, Е. Шанина и С. Юрский, полной свободы в выборе, интерпретации и исполнении как классических, так и современных поэтических творений, от А.С. Пушкина до Г. Шпаликова. Многообразие вариантов телевизионного построения делало программу отражением текущего общественного бытия и личного видения автора, позволяя зрителю глубже проникнуться смыслом поэзии.

Также популярностью пользовался цикл передач «Вслух», который выходил на телеканале «Культура» до 2016 года [1]. Данный формат передач убедил зрителя, что поэзия востребована, у нее сотни поклонников. Но знает ли обычный телезритель: кто они – современные поэты? Задача этого цикла программ и ведущего Александра Гаврилова – предоставить поэтам эфирную площадку, где они могут быть услышанными. В каждый выпуск программы приглашены два признанных поэта, обладающие разным поэтическим взглядом и почерком. Лучшая визитная карточка поэта – его стихи, поэтому каждый из них и говорит про себя, и спорит с визави средствами поэзии.

Одним из современных чтецких форматов в интернет-пространстве является проект «Поэзофронт» [5], реализуемый при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В данном проекте известные актеры В. Машков, С. Безруков, Е. Князев, В. Баринов, П. Агуреева, И. Петренко, И. Апексимова и др. читают стихи российских и донбасских авторов. Эти произведения – ясные, глубокие, бьющие прямо в сердце – возвращают нам чувство сопричастности и снимают барьер безучастия.

Таким образом, актуальность и главная ценность чтецких программ среди молодежного сообщества продиктована рядом важных причин.

1. Поиск новых путей самовыражения и формирования личности. Молодые люди активно ищут возможности для проявления себя, определения своей роли в обществе и конструирования собственной идентичности. Чтецкие проекты, особенно те, которые включают в себя элементы исполнительского искусства, спонтанности и активного взаимодействия, предоставляют пространство для творческой реализации, оттачивания навыки публичных выступлений и обретения уверенности в себе.

2. Потребность в эмоциональном и чувственном опыте. В мире, где многое опосредовано экранами, живое исполнение художественного текста позволяет почувствовать интонацию, тембр голоса, паузы – все то, что делает произведение объемным и эмоционально насыщенным. Это возможность прикоснуться к «живому» искусству. Несмотря на увлечение быстрыми форматами, молодежь ищет смыслы, стремится понять себя и мир вокруг. Чтецкие программы, предлагая глубокие тексты и их интерпретацию, могут стать источником таких смыслов.

3. Стремление к живому общению и эмоциональному отклику. Несмотря на повсеместное распространение онлайн-коммуникаций, потребность в непосредственном, живом общении и взаимном эмоциональном отклике остается значительной. Чтецкие программы, создавая атмосферу общности, возможности для обмена мнениями и совместного переживания, удовлетворяют эту потребность, способствуя объединению людей со схожими интересами.

4. Формирование активной жизненной позиции и системы ценностей. Литература, как классическая, так и современная, традиционно служила зеркалом общества, отражая его сложности, идеалы и устремления. Читательские инициативы, концентрируясь на злободневных темах, социальных проблемах и произведениях, затрагивающих фундаментальные жизненные вопросы, могут послужить действенным инструментом в процессе становления гражданской позиции, развития критического мышления и формирования осознанного взгляда на мир.

К культурной инициативе присоединилось и наше учебное учреждение. Стоит отметить чтецкие проекты, которые были реализованы студентами и педагогами цикловой комиссии социально-культурной деятельности в ГБПОУ ДНР «Донецкий Колледж Культуры и Искусств». Чтецкий проект «Поэтический минимум», который воплотил в себе лучшие поэтические произведения, как классические, так и современные, которые, по мнению студентов, составляют культурную базу образованного человека, ведущих

исполнительских направлений и школ чтения. Проект рекомендован как профориентационное мероприятие для школьников.

Интерактивный чтецкий проект «Сказки земли русской», посвященный Году единства народов России, стал демонстрацией профессиональных навыков будущих специалистов и их уважения к культурному наследию страны. В ходе выступления студенты представили героев русских сказок, легенд и преданий, отражая особенности различных регионов России и подчёркивая богатство народной культуры. Особенностью мероприятия стало вовлечение зрителей: каждый желающий смог принять участие в чтении произведений, что позволило подчеркнуть значимость живого слова в сохранении традиций.

Таким образом, можно сделать вывод, что высокая популярность чтецких программ среди молодежи будет обусловлена следующими аспектами: качественный, интересный, актуальный репертуар; высокое исполнительское мастерство чтеца; медийная поддержка и интернет-продвижение программы.

Чтецкие программы – это не просто дань традиции, а современный инструмент для популяризации чтения среди молодого поколения. Они делают литературу живой и увлекательной, объединяя людей и вдохновляя на новые открытия. Внедрение таких инициатив в школах, колледжах и т.д. поможет сформировать устойчивую культуру чтения – важную часть интеллектуального и эмоционального развития общества. В эпоху информационного потока чтение – наша защита и источник вдохновения. Проект «Чтецкие программы» – это возможность вернуть традицию живого чтения, вдохновлять молодое поколение и формировать культуру чтения на всей территории страны.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Вслух. Поэзия сегодня: видеоархив программ телеканала «Культура». – Текст : электронный // VK Видео. – URL: https://vkvideo.ru/playlist/-21571748_41721486 (дата обращения: 22.03.2026).

2. Заседание Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России. – Текст : электронный // Президент России: [офиц. сайт]. – Москва, Кремль, 2024. – URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/75495 (дата обращения: 20.04.2026).

3. Мелодия Стиха: видеоархив программ телеканала «Культура». – Текст : электронный // VK Видео. – URL: https://vkvideo.ru/playlist/-21571748_43623334 (дата обращения: 25.03.2026).

4. О концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ : утв. распоряжением Правительства РФ от 3 июня 2017 г. №1155-р. – Текст : электронный // ГАРАНТ.РУ. – Москва, 2017. – URL:

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71591850/ (дата обращения: 20.04.2026).

5. Поэзофронт: плейлист. – Текст : электронный // Rutube. – URL: https://rutube.ru/plst/1506474/ (дата обращения: 28.03.2026).

6. Стратегия государственной культурной политики на период до 2030 года :утв. распоряжением Правительства РФ от 29 февраля 2016 г. № 326-р. – Текст: электронный // ГАРАНТ.РУ. – Москва, 2016/ – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71243400/ (дата обращения: 21.04.2026).

7. Суленёва, В. Коммуникативное пространство чтецких программ художественного телевидения. – Текст: электронный // Омский научный вестник. – 2009. – №4 (79). – С.205-208. – Электрон. копия доступна на сайте КиберЛенинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kommunikativnoe-prostranstvo-chtetskih-programm-hudozhestvennogo-televideniya/viewer (дата обращения: 23.04.2026).

8. Чтецкие программы – внеси вклад в культуру чтения страны. – Текст: электронный // Российское общество «Знание». – Москва, [2026]. – URL: https://znanierussia.ru/chtecki-club (дата обращения: 18.04.2026).

9. Шулер, И.В. Развитие читательской культуры личности в условиях современной информационной среды (на материале обучения в вузе): специальность 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / И.В. Шулер; Тюменский государственный университет. – Тюмень, 2011. – 176 с. – URL: https://www.dissercat.com/content/razvitie-chitatelskoi-kultury-lichnosti-v-usloviyakh-sovremennoi-informatsionnoi-sredy (дата обращения: 20.04.2026). – Режим доступа: disserCat – электронная библиотека диссертаций. – Текст: электронный.

УДК 379.8

РАБОТОДАТЕЛЬ ГЛАЗАМИ ОБУЧАЮЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ: ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА

Борденкова Диана Николаевна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность
Научный руководитель: Берш Ирина Анатольевна
преподаватель высшей категории
Барабинский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»
г. Барабинск

В современном образовательном пространстве вопрос взаимодействия обучающейся молодежи с будущими работодателями приобретает особую актуальность. Образ работодателя, формируемый в аудитории, кардинально отличается от того, с кем он сталкивается на практике.

Актуальность темы обусловлена необходимостью сокращения этого разрыва для успешной адаптации выпускников, повышения их удовлетворённостью трудом и, как следствие, снижения оттока кадров из сферы культуры.

Цель статьи: на основе личного опыта прохождения практики в МКУК «Культурно-досуговом центре» Новосибирской области Северного района с. Северное представить портрет работодателя в социально-культурной сфере глазами студента.

В сознании многих студентов работодатель – это, прежде всего, «начальник»: строгий, дистанцированный, оценивающий. Такой образ рождается из страха перед оценкой, неуверенности в своих силах. Практика позволила не только разрушить этот стереотип, но и увидеть в руководителе ключевую фигуру, от которой зависит самая важная составляющая любого учреждения – социально-психологический климат.

Руководитель КДЦ понимает, что атмосфера взаимопомощи и уважения напрямую влияет на качество мероприятий и общую эффективность работы. Это проявляется в ежедневных практиках: в искренней благодарности за проделанную работу, в гибком и человечном подходе к личным обстоятельствам сотрудников, в создание той самой «семейной» атмосферы, где ценят каждого. В такой обстановке действительно исчезает страх предлагать свои идеи. Практика наглядно показала: когда между работодателем и сотрудниками, включая практикантов, существуют доверительные отношения, обратная связь

становится конструктивной, а не критикующей, а ошибки воспринимаются как точки роста, а не как повод для выговора. Таким образом, осознанная способность создавать и поддерживать здоровый микроклимат в коллективе – это ценный и необходимый навык для любого руководителя, особенно в такой сфере, как культура.

Однако роль современного работодателя в социокультурной сфере гораздо шире. На основе своих наблюдений нами были выделены несколько важнейших граней этой профессии:

1. Планировщик и находчивый организатор. В условиях скромного бюджета сельского учреждения культуры руководитель выступает в роли умелого организатора. Он должен совмещать творческие задумки с реальными возможностями, находя нестандартные пути для их воплощения. На практике я видела, как для проведения праздника вместо дорогих готовых декораций привлекали местных рукодельниц, а техническую помощь оказывали старшеклассники-волонтеры. Такой подход учит будущих специалистов быть гибкими и изобретательными, использовать то, что есть под рукой, и вовлекать в общее дело всё местное сообщество.

2. Наставник и проводник в профессию. Для студента-практиканта такой руководитель становится главным учителем на рабочем месте. Он не просто дает задания, а объясняет, как устроена работа изнутри, делится своим опытом, позволяет пробовать свои силы в реальных проектах. Например, мне доверили не просто составить список участников конкурса, а помочь в организации самой церемонии награждения – от расстановки стульев в зале до ведения самой программы. Это превращает практику из простого наблюдения в настоящее погружение в профессию, где важны все детали.

3. Связующее звено и «голос» учреждения. Работодатель в КДЦ – это главный представитель своего центра перед внешним миром. Он общается с районной администрацией, договаривается о сотрудничестве с другими организациями, рассказывает жителям о предстоящих событиях и, что особенно важно, умеет слушать и слышать потребности самых разных людей — от детей до пенсионеров. Эта роль требует умения находить общий язык с разными людьми, договариваться и представлять интересы своего коллектива, что является бесценным навыком в любой сфере.

4. Мотиватор и вдохновитель. Хороший руководитель не только ставит задачи, но и умеет зажечь в своих сотрудниках искру энтузиазма. Он видит в каждом сильные стороны и помогает их раскрыть, поддерживает инициативу и создает среду, где хочется творить и развиваться. На собственном опыте я ощутила, как важно, когда тебе говорят: «У тебя отлично получается, давай

попробуем это развить!» вместо сухого «Сделай то-то». Это вдохновляет и дает уверенность в своих силах.

В заключение, практика позволяет увидеть, что современный работодатель в сфере социокультурной деятельности – это сложное сочетание менеджера, лидера, наставника и вдохновителя. Это человек, который оценивает не только формальный результат, но и личный вклад, командный дух и творческий потенциал каждого. Такой опыт кардинально меняет представления студента, смещая акцент с трепета перед «начальником» на уважение к профессионалу-единомышленнику, чья главная задача – раскрывать способности своей команды для достижения общей социально значимой цели. Преодоление разрыва между учебным образом и реальным портретом работодателя – ключевой шаг к осознанному построению успешной карьеры в сфере культуры.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Будникова, С.П. Проблемы молодежи глазами студентов / С.П. Будникова. – М.: Изд-во МПГУ, 2024. – 184 с. – Текст: непосредственный.

2. Верещагина, А.В. Трудовая социализация молодежи в современной России / А.В. Верещагина. – Текст: непосредственный // Вестник Томского государственного университета. Социальные науки. – 2015. – № 4. – С. 39–47.

3. Осипчукова, Е.В. Организация работы с молодежью: введение в специальность : учебное пособие для студентов вуза, обучающихся по направлению подготовки 39.03.03 «Организация работы с молодежью» / Е. В. Осипчукова, А. В. Пономарев ; под общей редакцией А. В. Пономарева; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени Б. Н. Ельцина, [Институт физической культуры, спорта и молодежной политики]. – Екатеринбург : Изд-во Уральского ун-та, 2021. – 226 с. – Текст: непосредственный.

УДК 379.8

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В УЧЕБНОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Давыдова Александра Витальевна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность
Научный руководитель: Устюгова Татьяна Николаевна
преподаватель высшей категории
Барабинский филиал ГАПОУ НСО «Новосибирский
областной колледж культуры и искусств»
г. Барабинск

В условиях стремительного развития цифровых технологий искусственный интеллект (ИИ) становится неотъемлемой частью образовательных и профессиональных процессов. Рассмотрим возможности применения ИИ в подготовке и деятельности специалистов социально-культурной сферы, проанализируем преимущества, риски и перспективы интеграции интеллектуальных систем в культурно-просветительскую, организационную и коммуникативную деятельность.

Социально-культурная деятельность направлена на развитие личности через культуру, организацию досуга, сохранение культурного наследия и формирование гражданской идентичности. В эпоху цифровой трансформации эта сфера всё активнее взаимодействует с технологиями, в том числе с искусственным интеллектом. ИИ открывает новые горизонты как для обучения будущих специалистов, так и для реализации их профессиональных функций:

- Персонализация обучения. Адаптивные обучающие платформы на основе ИИ позволяют учитывать индивидуальные темпы усвоения материала, интересы и уровень подготовки студентов. Это особенно важно при изучении таких дисциплин, как культурология, психология общения, организация мероприятий и управление проектами.

- Автоматизация рутинных задач. ИИ помогает преподавателям и студентам автоматизировать проверку тестов, составление расписаний, подбор источников для исследований, что освобождает время для творческой и аналитической работы.

- Развитие креативных компетенций. Генеративные модели ИИ (например, текстовые и графические нейросети) используются студентами для создания

концепций мероприятий, разработки визуального контента, написания сценариев, а также для анализа культурных трендов и общественного мнения.

- Виртуальная и дополненная реальность: усиленные ИИ, позволяют моделировать культурные события, реконструировать исторические пространства или проводить тренинги по межкультурной коммуникации в безопасной среде.

Алгоритмы ИИ анализируют поведение аудитории, прогнозируют посещаемость, оптимизируют маркетинговые кампании и подбирают целевые каналы продвижения. Это повышает эффективность фестивалей, выставок, концертов и других мероприятий.

Специалисты используют ИИ для обработки больших массивов данных: опросов, отзывов, публикаций в соцсетях – с целью выявления потребностей сообщества, оценки социального климата и разработки актуальных культурных программ.

ИИ применяется для оцифровки, реставрации и каталогизации архивных материалов, а также для создания интерактивных музейных экспозиций с элементами искусственного интеллекта (например, виртуальные гиды).

Интеллектуальные системы способны обеспечивать доступность культурных услуг для людей с ограниченными возможностями: переводить речь в текст, описывать визуальный контент, адаптировать интерфейсы под особые потребности пользователей.

Примеры применения ИИ представлены в таблице 1.

Таблица 1

Примеры использования искусственного интеллекта

Сфера применения	**Примеры использования ИИ**
Образование	Адаптивные платформы, автоматическая проверка работ, персонализированные задания
Культурные учреждения	Виртуальные экскурсии, чат-боты для посетителей, анализ предпочтений аудитории
Творчество	Генерация музыки, изображений, сценариев с помощью нейросетей
Управление проектами	Оптимизация расписания, автоматизация документооборота, прогнозирование спроса

Несмотря на очевидные преимущества, внедрение ИИ в социально-культурную сферу требует осторожности:

- Снижение «человеческого фактора»: чрезмерная автоматизация может ослабить живое взаимодействие, которое лежит в основе культурной деятельности.

- Проблемы авторства и оригинальности: использование генеративных моделей ставит вопросы о праве собственности на контент и подлинности культурного выражения.

- Цифровое неравенство: не все учреждения и регионы имеют равный доступ к технологиям ИИ, что может усугубить социальные диспропорции.

Поэтому ключевой задачей становится формирование у студентов и специалистов цифровой грамотности, этического мышления и критического отношения к технологиям.

Искусственный интеллект не заменяет специалиста в сфере социально-культурной деятельности, но становится мощным инструментом, расширяющим его профессиональные возможности, способствует развитию креативности, аналитических и цифровых навыков, а также открывает новые горизонты для профессионального роста и самореализации в условиях цифровой экономики.

УДК 379.8

ГОСУДАРСТВЕННОЕ И НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ

Ярмош Анастасия Павловна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность
Научный руководитель: Наговицына Марина Петровна
кандидат филологических наук, преподаватель высшей категории
КОГПОАУ «Вятский колледж культуры»
г. Вятка

Актуальность исследования заключается в том, что вопрос финансирования учреждений культуры является одним из наиболее важных аспектов в данной области. Текущие тенденции бюджетного планирования, как в российской, так и в зарубежной практике, показывают стабильную склонность к уменьшению бюджетных ассигнований на культуру. Это создает насущную потребность в обнаружении альтернативных способов гарантирования финансовой устойчивости учреждений культуры.

Сфера культуры, являясь некоммерческим сектором экономики, выступая в роли созидателя духовных и нравственных благ в обществе, с позиции финансирования деятельности является специфическим видом экономической деятельности. Несмотря на то, что к настоящему времени сложилась многоканальная система финансирования данной отрасли, большое количество учреждений культуры не имеют собственных источников дохода или их величина незначительна, ввиду чего роль бюджетного субсидирования по-прежнему велика. К основным функциям финансирования культуры можно отнести:

- сохранение культурного наследия и поддержка традиций;
- стимулирование инновационных направлений в искусстве;
- обеспечение доступности культурных благ для населения;
- развитие творческой экономики (креативных индустрий) [2].

Финансирование может осуществляться за счет государственных (бюджетных) и негосударственных (частных, корпоративных, общественных) источников.

Государственное финансирование культуры – это выделение средств из бюджетов разных уровней (федерального, регионального, муниципального) на поддержку учреждений культуры (театров, музеев, библиотек), а также на реализацию культурных программ и проектов.

Существуют две основные формы государственной поддержки сферы культуры и искусств: прямое и косвенное финансирование. При прямом бюджетном финансировании все издержки или большая их часть перекрывается средствами государства. Данная схема имеет большое распространение в современном мире. В настоящее время большинство учреждений культуры России находятся на частичном финансировании, лишь малая часть, которая не имеет возможности привлекать внешние источники финансирования используют бюджетные ассигнования, что означает полное финансирование государством.

Гранты являются наиболее распространенной формой прямой государственной поддержки – это фактически безвозмездная финансовая помощь, которая оказывается для профессионального развития и улучшения материально-технической базы учреждений. Косвенное финансирование делится на два вида – это финансово-экономические и налоговые льготы. Передача в безвозмездное пользование, ограничения на ставки арендой платы, льготные тарифы на коммунальные услуги, все это можно отнести к финансово экономическим льготам, в свою очередь льготы по уплате налогов, подлежащих зачислению в любой из уровней бюджетной системы, принято считать налоговыми.

Принципы государственного финансирования культуры:

- приоритетность сохранения национального культурного наследия;
- обеспечение равного доступа к культурным благам;
- поддержка инноваций и экспериментальных направлений [1].

Негосударственное финансирование культуры включает средства частных лиц, коммерческих организаций, благотворительных фондов и международных институтов. Преимущества негосударственного финансирования:

- гибкость и оперативность распределения средств;

- возможность поддержки нестандартных и коммерчески рискованных проектов;

- снижение нагрузки на бюджет [3].

Особое место в системе негосударственного финансирования занимает спонсорская помощь и меценатство. Таким образом, современный этап развития негосударственного финансирования культуры характеризуется разнообразием форм и источников, активным поиском новых моделей и постепенным формированием культуры благотворительности в российском обществе. Опыт как российских, так и зарубежных учреждений культуры показывает, что наиболее успешными являются те организации, которые умеют сочетать различные формы финансирования, сохраняя при этом свою культурную миссию и общественную значимость.

Далее более подробно будут рассмотрены особенности государственного и негосударственного финансирования Муниципального бюджетного учреждения «Детская филармония» города Кирова. Клубные формирования учреждения ежегодно становятся призёрами межрегиональных и всероссийских конкурсов, активно принимают участие в городских и областных мероприятиях. В Детской филармонии работают квалифицированные специалисты, сотрудники, которые являются профессионалами своего дела. На данный момент в Детской филармонии работают и развиваются 19 творческих коллективов, среди которых «Образцовые». Эти клубные формирования вносят значительный вклад в развитие культурной среды региона, совершенствуя навыки и таланты своих участников, а также пропагандируя ценности культуры и творчества среди жителей города.

Основная задача учреждения – поддержка творческих инициатив молодых дарований, развитие новаторских форм творческой деятельности среди детей и молодёжи. В тесном контакте осуществляется совместная деятельность с профессиональными творческими союзами и исполнителями, организациями культуры и искусства, образовательными учреждениями.

Анализ источников финансирования занимает ключевое место в оценке перспектив и уровня стабильности развития любой культурной организации. В частности, для муниципального бюджетного учреждения «Детская филармония» такой анализ является особенно важным, поскольку способствует глубокому пониманию возможностей и ограничений учреждения в условиях современного финансирования.

Государственное финансирование муниципального бюджетного учреждения «Детская филармония» составляет важнейшую часть общего бюджета и включает в себя средства, предназначенные для оплаты труда сотрудников и компенсационных выплат. Согласно данным за 2025 год, на заработную плату сотрудникам филармонии было выделено 15 миллионов рублей [4]. Дополнительные средства в размере 5 миллионов рублей предназначены для компенсационных выплат, которые включают в себя различные виды вознаграждений, стимулирующих мероприятий и другие формы поощрения за профессиональные достижения.

Помимо текущих расходов, значительные средства выделяются на субсидии, предназначенные для выполнения муниципального задания и реализации иных целей. В рамках данных субсидий осуществляются как основные направления деятельности, так и дополнительные проекты. Среди них можно выделить проведение и организацию общегородских мероприятий, таких как государственные и профессиональные праздники, а также спецпроекты, связанные с улучшением культурного и социального развития города. В числе

иных целей распределения субсидий – проведение премий, таких как «Одарённые дети Вятки» и «Гордость Вятки», что способствует развитию талантливой молодежи и укреплению культурных традиций региона.

К негосударственному финансированию муниципального бюджетного учреждения «Детская филармония» относится оказание платных услуг, превышающих объемы, установленные муниципальным заданием. Такие источники доходов занимают важную позицию в финансовой структуре учреждения, поскольку позволяют ему не только расширить свои возможности, но и повысить степень финансовой самостоятельности.

Благодаря разнообразию предоставляемых платных услуг у Детской филармонии негосударственное финансирование составляет большую часть бюджета учреждения. Проведение концертов и театрализованных преставлений является не только финансовым источником, но и средством привлечения аудитории на различные формы проведения досуга, которые организовывает учреждение. Интеллектуальные игры, профилактические беседы, игровые программы и академические гостиные направлены на охват разновозрастных посетителей, учитывая все пожелания и предпочтения клиентов. Стоимость данных услуг варьируется от 100 рублей на детские игровые программы или выступления участников творческих коллективов по случаю различных праздников до более весомых сумм в 400 рублей и более. У Детской филармонии получается сохранять баланс доступности и интереса для разных целевых аудиторий.

Организация всероссийских конкурсов по различным направлениям – важный элемент в приумножении негосударственного финансирования. Ежегодно в период творческого сезона Детская филармония проводит четыре всероссийских конкурса:

- Всероссийский конкурс музыкально-инструментального искусства «Серебряная лира»;
- Всероссийский фестиваль-конкурс хореографического искусства «Лови ритм»;
- Всероссийский конкурс художественного чтения «Живое слово»;
- Всероссийский конкурс детского художественного творчества «Оранжевое небо».

Важно отметить, что данные конкурсы охватывают большое количество творческих направлений, что позволяет привлечь обширную аудиторию, что в свою очередь повышает доходность. По данным на 2025 год в конкурсе «Серебряная лира», который прошёл 9 ноября 2025 года, приняло участие более 200 конкурсантов. Фестиваль-конкурс «Лови Ритм» проводился с 20 ноября по 23 ноября 2025 года, в нём приняло участие более 1700 танцоров из разных

регионов страны [4]. Финансовые взносы для принятия участия в конкурсах варьируются в зависимости от номинации, количества участников в представляемом номере.

Платные услуги клубных формирований, безусловно, являются ключевым фактором дохода Детской филармонии. В учреждении осуществляют работу бюджетные и внебюджетные студии. Именно внебюджетные студии являются источником дополнительного финансирования учреждения, к ним относятся: студии творческого развития «Малышня» и «Карамельки», студия игры на фортепиано «Играть – Легко!», театральная студия «ARTиСТЫ+» и другие. Стоимость обучения в данных клубных формированиях, в рамках одного человека за месяц, составляет 2400 рублей. Данный источник финансирования даёт возможность поддерживать качество занятий и развития не только творческих коллективов, но и учреждения.

Таким образом, негосударственное финансирование муниципального бюджетного учреждения «Детская филармония» города Кирова, основанное на предоставлении платных услуг, является важным аспектом в обеспечении и стабильном функционировании учреждения. В целом исследование показало, что современные реалии требуют применения всеобъемлющей стратегии для достижения финансовой стабильности учреждений культуры. Рассмотрение государственного финансирования выявило его основополагающее значение для сохранения и приумножения культурного достояния, а также имеющиеся сложности, обусловленные недостаточной гибкостью механизмов, несоответствием финансирования запросам учреждений и нерациональным использованием бюджетных средств.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Андриянов, Д. М. Источники финансирования сферы культуры (на примере музеев) и направления их расширения / Д. М. Андриянов. – – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2019. – № 40 (278). – С. 43-46.

2. Багирова, Е.В. Модели и формы государственной поддержки сферы культуры и искусств / Багирова Е.В. – Текст: непосредственный // Экономика: вчера, сегодня, завтра. – 2020. - Том 10. – № 5А. – С. 29-35.

3. Источники финансирования деятельности учреждений культуры – Текст: электронный // Образовательный портал «Справочник». – Дата последнего обновления статьи: 29.06.2025. – URL https://spravochnick.ru/gosudarstvennoe_i_municipalnoe_upravlenie/istochniki_finansirovaniya_deyatelnosti_uchrezhdeniy_kultury/ (дата обращения: 15.04.2026).

4. Муниципальное бюджетное учреждение «Детская филармония». – Текст: электронный. – URL: http://dfkirov.ru/ (дата обращения: 15.04.2026). – Текст : электронный.

51.02.03 БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

УДК 027.5 : 908(470.323)

БИБЛИОТЕКА – ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ РЕГИОНА

Алексеев Руслан Игоревич,
студент 4 курса очного отделения
специальности 51.02.03 Библиотековедение
Научный руководитель: Родионова Екатерина Юрьевна,
преподаватель высшей категории
ОБОЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБПОУ «КУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Обоянь

Современные библиотеки играют ключевую роль в сохранении культурного наследия региона, способствуя интеграции прошлого опыта в жизнь современных поколений. Курские библиотеки активно используют историческое наследие региона, организуя массовые мероприятия, выставки, проекты и программы, направленные на привлечение внимания молодежи и широких слоев населения к культурному наследию края.

К материальному наследию относится архитектура зданий. Многие библиотеки Курской области были ранее расположены в зданиях, представляющих архитектурную ценность. Так, Центральная городская библиотека им. Ф.А. Семенова находится в здании XIX-XX века, которое само по себе является памятником архитектуры [4]. Такие здания сохраняют дух эпохи, позволяя посетителям ощутить атмосферу прошлого. Архитектурные особенности этих сооружений подчеркивают значимость культурных традиций региона, формируют эстетический вкус и способствуют пониманию исторической преемственности. Организация экскурсий и тематических мероприятий позволяет жителям города познакомиться с историей родного края, осознать важность сохранения исторического облика населенных пунктов.

Наряду с материальным наследием, важное значение имеет сохранение нематериальных элементов культуры, таких как народные обычаи, праздники, танцы и музыка. Например, одна из регулярных акций, проводимых библиотеками, посвящена Дню славянской письменности и культуры. Это мероприятие включает выступления творческих коллективов, проведение викторин и конкурсов, направленных на популяризацию русской словесности и фольклора.

На Курской земле проходят также Международные и Всероссийские фестивали и праздники: Всероссийский фестиваль русской народной песни имени Н. Плевицкой, Межрегиональный фестиваль детских фольклорных коллективов «Дежкин карагод», Международный фестиваль «Славянская радуга», Всероссийский славянский праздник «Ночь на Ивана Купалу» и др. [2].

Активно библиотеки используют проектную деятельность. Так, Централизованная система библиотек города Курска запустила проект «Фольклорная мастерская: хранители традиций», который реализовывался на 19 площадках муниципальных библиотек города в онлайн- и офлайн-формате. В рамках проекта проходили мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, выставки творческих работ курских мастеров, фольклорные праздники, дни русской культуры, декады устного-народного творчества, интерактивные фольклорные викторины и конкурсы [3].

В рамках реализации проекта «Пушкинская карта» общедоступные библиотеки региона, имеющие свой местный колорит, богатую историю и традиции, определили приоритетные темы и форматы проведения мероприятий для своей целевой аудитории. Так, например, Кожлянская игрушка, ставшая символом Курчатовского района, несет в себе удивительную информацию о наших предках, их представлениях об окружающем мире и красоте. В библиотеке Курчатовского района, традиционной кожлянской игрушке посвящены мастер-классы, в ходе которых участники знакомятся с этапами лепки и особенностями росписи народной кожлянской игрушки, а также самостоятельно украшают игрушку свистульку [1, с. 40].

В библиотеке Советского района цикл краеведческих встреч «Дворянское гнездо Лансере» знакомит с творчеством известного земляка – художника Евгения Евгеньевича Лансере, семья которого проживала в усадьбе Усть-Крестище в 1916-1917 гг. [1, с. 40].

Подобные события помогают молодым людям глубже проникнуться традициями своего народа, почувствовать себя частью общей культурной истории.

Сегодня библиотека не ограничивается стенами своего помещения. Использование цифровых технологий расширяет возможности привлечения аудитории. Электронные каталоги, виртуальные экскурсии, онлайн-ресурсы позволяют пользователям получать доступ к уникальной информации вне зависимости от места проживания.

Например, Курская областная библиотека для детей и юношества – филиал ОБУК «Курская областная универсальная научная библиотека им. Н.Н. Асеева» создала уникальный электронный ресурс «Интерактивная книга «Живые имена курян», в основу которого вошли рукописные работы детей-правнуков

участников боевых действий. Данный ресурс – это память о героях, погружение в военные события 1941-1945 гг., прославление подвигов победителей. Интерактивная книга объединила в единую базу данных имена более 400 фронтовиков, подпольщиков, тружеников тыла. Они написаны на основе документов, бережно хранившихся в семейных архивах, воспоминаний, документальных материалов, выложенных на сайтах Министерства обороны. Многим семьям удалось восстановить фронтовой героический путь своих прадедов, их подвигов на фронтах войны, в тылу врага, в партизанском движении, найти сведения о без вести пропавших воинах. Каждая история дополнена документами: красноармейскими и наградными книжками, письмами с фронта, боевыми листками, статьями из газет [1, с. 56].

Библиотека №8 г. Курска реализовала проект «Курская музыкальная карта», в рамках которого собраны записи произведений композиторов Курской губернии, а также воспоминания современников о выдающихся музыкантах региона. Этот ресурс доступен в открытом доступе, что способствует распространению музыкальной культуры среди широкой аудитории.

На сайте МБУК «Централизованная система библиотек г. Курска» в рамках проекта «Улица Героя в Курске» размещена интерактивная карта с помощью, которой пользователь получает уникальную возможность осуществить виртуальное путешествие по улицам города [4]. Кликнув на название улицы, пользователь попадает на страницу с информацией об истории улицы, её переименованиях, наиболее известных зданиях и сооружениях, находящихся в настоящее время на этой улице, знакомится с биографией, творчеством, деятельностью выдающегося деятеля, чьё имя носит улица.

Создание краеведческих разделов на официальных сайтах и специализированные группы в соцсетях помогает поддерживать интерес пользователей к краеведческой литературе, местным обычаям и праздникам. Разделы «Краеведение» созданы на сайтах центральной библиотеки Курского района, межпоселенческих библиотек Железногорского, Обоянского районов и др. [1, с. 58].

Увлечь молодежь изучением истории малой родины, помогают мультимедийные технологии. Переформатируя текстовой историко-краеведческий контент, участники совместно с библиотекарями создают виртуальные экскурсии, записывают подкасты, в которых, на более привычном для молодежного восприятия языке, рассказывают сверстникам о культурных ценностях региона.

Некоторые библиотеки работают над созданием электронных краеведческих продуктов. Например, межпоселенческая библиотека

Поныровского района формирует краеведческую базу данных «Интерактивный онлайн-навигатор «Поныровский район: летопись родного края» [1, с. 58].

Таким образом, опыт работы курских библиотек показывает, насколько важным инструментом сохранения культурного наследия являются современные библиотечные учреждения. Они становятся центрами притяжения для жителей городов и сел, привлекая внимание к уникальному опыту предыдущих поколений, вовлекая молодежь в изучение и освоение народной культуры.

Интеграция материальных и нематериальных аспектов культурного наследия в повседневную жизнь горожан обеспечивает гармоничное взаимодействие традиций и инноваций, укрепляет национальную идентичность и способствует формированию культурного сознания новых поколений россиян.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Доклад о дельности государственных и муниципальных библиотек Курской области в 2023 году / Курская областная универсальная научная библиотека им. Н. Н. Асеева, [Научно-методический отдел; составитель Т. В. Шуйская]. – Курск, 2024. – 118 с. – Текст (визуальный) : непосредственный.

2. Краеведческая деятельность библиотек. – URL: https://kurskonb.ru/our-book/doklad/files/assets/common/downloads/page0055.pdf (дата обращения: 12.04.2026). – Текст : электронный.

3. МБУК «Централизованная система библиотек города Курска. – URL: http://mkukcbs.ru/index.php/8-planirumye-meropriyatiya/1063-predstavlyaem-vashemu-vnimaniyu-patrioticheskij-onlajn-proekt-ulicza-geroya-v-kurske (дата обращения: 12.04.2026). – Текст : электронный.

4. Центральная городская библиотека им. Ф. А. Семёнова. – URL: http://mkukcbs.ru/index.php/svedeniya-ob-uchrezhdenii-menu/index.php/component/content/article/120-informaciya-o-bibliotekax-filialax-razdely/1576-central-naya-gorodskaya-biblioteka-im-f-a-semenova-iz-istorii-biblioteki?ysclid=mkpgrx442j41537036 (дата обращения: 12.04.2026). – Текст : электронный.

УДК 025.2

ФОНД БИБЛИОТЕКИ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ (из опыта работы МБУК «ВОЛНОВАХСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА»)

Бондарь Светлана Ивановна
студентка 3 курса заочного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна,
преподаватель высшей категории, педагогическое звание методист
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Фонд библиотеки, обслуживающей все категории местных жителей, должен быть универсальным: включать документы разных форматов и носителей, отражать многообразие мнений в обществе и исключать материалы, пропагандирующие вражду, насилие, жестокость и порнографию. Его ключевые характеристики – соответствие потребностям населения и регулярное обновление.

Модельная библиотека обязана получать по подписке местные и региональные газеты и журналы, в том числе детские издания и профессиональную литературу для библиотекарей. Благодаря праву на получение местного обязательного экземпляра и официальных документов она формирует наиболее полный фонд, доступный жителям всего муниципального образования. В составе справочных и библиографических изданий должны быть энциклопедии, словари, краеведческие и туристические справочники, атласы, маршрутные карты, адресные книги и информационные пособия для обучения и развития всех жителей территории [1].

В последние годы широкое распространение получило понятие «свободный доступ», подразумевающее свободу выбора пользователем библиотечных ресурсов: любой документ из фонда можно взять самостоятельно или по рекомендации библиотекаря. Грамотная организация фонда и искусство библиотечной рекомендации помогают привлечь внимание к изданиям, интересным и детям, и взрослым. Задача библиотекаря – найти соответствие между книгой и читателем, используя ненавязчивые формы продвижения литературы вместо запретов.

Организация открытого доступа должна отвечать ряду требований. Прежде всего, необходимо обеспечить оперативное и самостоятельное

обращение пользователей к фонду при сохранении возможности получить профессиональную помощь персонала. Важно гарантировать полноту обслуживания: читатели должны иметь возможность работать с документами в библиотеке и брать их на дом, в том числе в виде копий.

Кроме того, библиотека обязана предоставлять актуальную информацию универсального и специального характера для удовлетворения разнообразных запросов, а фонд, опираясь на изучение читательского спроса, следует регулярно обновлять новыми изданиями, как печатными, так и электронными, с акцентом на востребованные тематики, новинки издательств, краеведческие материалы и учебную литературу. При этом важно учитывать возрастные категории читателей, образовательные запросы и культурные инициативы территории.

Важным шагом в развитии библиотечного дела стала разработка Национальной книжной платформы (НКП) – общероссийского книжного навигатора. По поручению Министерства культуры Российская государственная библиотека (РГБ) ведёт её создание с 2021 года. НКП выступает единым централизованным web-ресурсом для поиска книг и изданий, прошедших государственную регистрацию [2].

Платформа призвана обеспечить прозрачность всего процесса комплектования: от ассортимента и цен до оперативной доставки и мониторинга. Среди её ключевых функций – предоставление максимально полного перечня доступных к покупке изданий (в том числе субсидируемых Минкультуры России), организация прямого взаимодействия библиотек с издательствами, размещение полной информации об изданиях (включая рекомендованную цену, маркетинговые и аналитические материалы), формирование предварительных заказов с разбивкой по издательствам, а также предоставление методических рекомендаций по работе с сервисом.

Для библиотек создаётся личный кабинет с возможностью заимствования записей из электронного каталога Национального библиографического ресурса (НБР), комплектования через НКП и формирования корзины заказов. В каталоге предусмотрена сортировка по различным библиографическим полям и отображение стоимости изданий. Читатель или библиотекарь может добавить книгу в корзину и изучить другие издания по схожей тематике.

Механизм работы прост: издатель размещает книгу на платформе, НБР обеспечивает её полное библиографическое описание, а библиотека принимает решение о покупке на основе представленных данных. После добавления изданий в корзину они автоматически распределяются по издательствам. Каждое издательство получает список заказов и может напрямую взаимодействовать с библиотекой – контактная информация представлена в карточке издательства.

Это позволяет оперативно отбирать книги, оформлять заказы и согласовывать условия поставки.

Опираясь на опыт работы в Отделе комплектования фондов и обработки документов МБУК «Волновахская централизованная библиотечная система», хотелось поделиться результатами масштабных преобразований, которые переживает наша сеть.

МБУК «Волновахская ЦБС» объединяет 36 библиотек Волновахского муниципального округа. Ключевым учреждением выступает Центральная библиотека города Волноваха, вокруг которой сосредоточены 27 активно функционирующих филиалов.

Особую ценность сети придают специализированные подразделения: 6 поселковых библиотек, которые бережно хранят культурное наследие небольших поселений, сохраняя локальную идентичность и традиции и 2 детские библиотеки, открывающие юным читателям мир знаний, прививающие любовь к чтению с ранних лет.

На современном этапе в Донецкой Народной Республике ведется работа по обновлению библиотечных фондов. Создана законодательная база, регламентирующая правовую основу распределения субсидий и печатных изданий библиотекам муниципальных образований и государственным общедоступным библиотекам [3].

Благодаря поддержке Федерального бюджета, начиная с 2022 года, фонды пополнились новыми экземплярами книг, позволяя библиотеке предложить жителям разнообразие актуальной и востребованной литературы, способствуя росту интереса к чтению и развитию интеллектуального потенциала местного сообщества.

В 2025 году было предусмотрено предоставление субсидий из бюджета ДНР государственным бюджетным учреждениям в рамках реализации: Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» (в составе национального проекта «Семья») и мероприятий госпрограммы РФ «Развитие культуры».

Нужно отметить, что за прошедший 2025 год библиотечная сеть МБУК «Волновахская ЦБС» продемонстрировала устойчивое развитие: удалось не только существенно пополнить книжный фонд, но и сохранить его целостность, обеспечив доступность качественных информационных ресурсов для жителей Волновахского муниципального округа.

На основе НКП комплектование актуальными произведениями библиотек МБУК «Волновахская ЦБС ведется с 2025 года (таблица 1).

Таблица 1

Закупки книг МБУК «Волновахская ЦБС» в 2025 г.

№	Издательство	Город	Количество экземпляров	Сумма (руб.)
1	Центральный коллектор библиотек «Бибком»	—	1 766	1 481 382,00
2	Издательство „Феникс“»	Ростов-на-Дону	140	127 023,39
3	Издательская группа «Речь»	Санкт-Петербург	276	175 506,50
4	Издательство «АСТ»	Москва	1 201	871 249,50
5	Издательство «Эксмо»	Москва	835	536 640,43
	ИТОГО:		**6 536**	**3 464 716,00**

Ключевую роль в пополнении фонда сыграли субсидии из федерального и республиканского бюджетов: за их счёт приобретено 6536 экз. книг на сумму 3464716 руб. 30 коп. (более 88 % общей суммы финансирования).

Всего, в рамках Федерального бюджета, начиная с 2023-2025 гг. было получено 69 693 экземпляров книг (рис. 1).

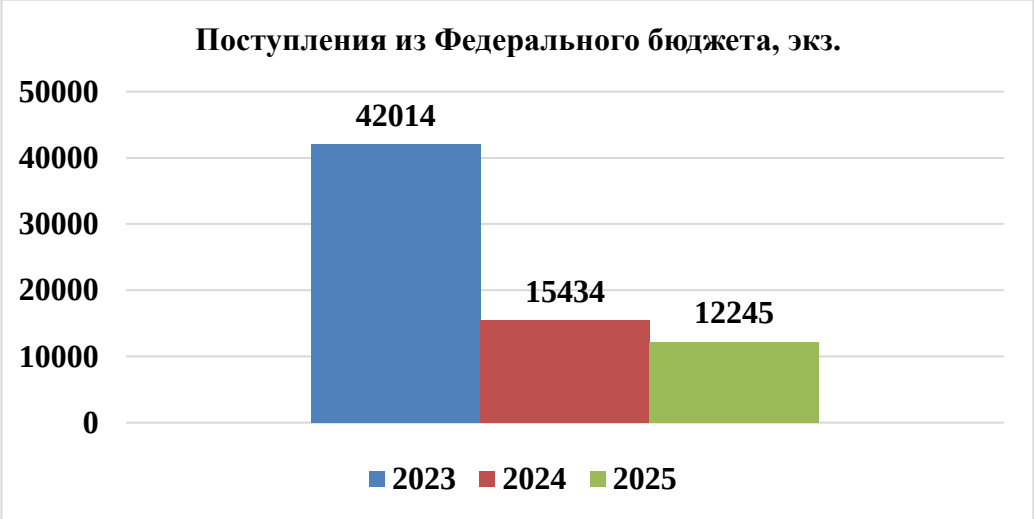

Рис. 1 – Поступления из Федерального бюджета 2023-2025 гг.

Существенный вклад внесли и другие источники: пожертвования – 4 978 экз. на сумму 171 555 руб.; обменно-резервный фонд – 731 экз. на сумму 300 685 руб. 28 коп.; бюджетные средства – 749 экз. (без указания суммы).

В 2025 году в фонды библиотек ЦБС поступило 12 994 экземпляра на общую сумму 3 936 956 руб. 58 коп. Такое пополнение стало возможным благодаря комплексному подходу к комплектованию и разнообразию источников финансирования.

По видам документов поступление распределилось следующим образом (по состоянию на 01.01.2026 года): книги – 12 090 экз. (основной массив новых поступлений); журналы – 769 экз.; газеты – 83 экз.; брошюры – 52 экз.

В целом книжный фонд библиотек ЦБС по видам документов *(на 01.01.2026)* отражен на рисунке 2.

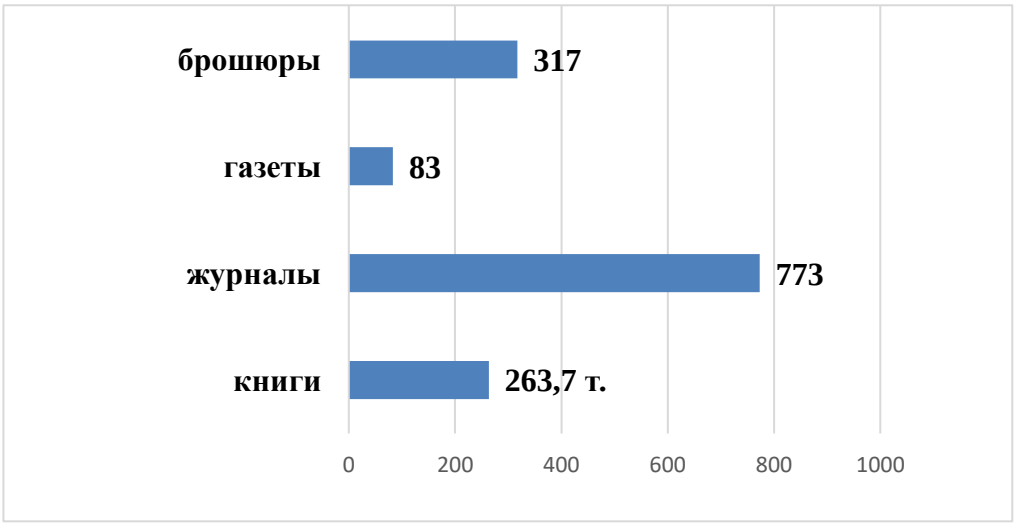

Рис. 2 – Книжный фонд ЦБС (на 01.01.2026)

Книжный фонд ЦБС составил –264 907 экз. на сумму 22 556 238 руб. 67 коп.

Значимым аспектом стало языковое разнообразие фонда (рис. 3): на русском языке поступило 12 391 экз. (95,4 % от общего числа новых поступлений); на украинском языке – 603 экз. (4,6 %).

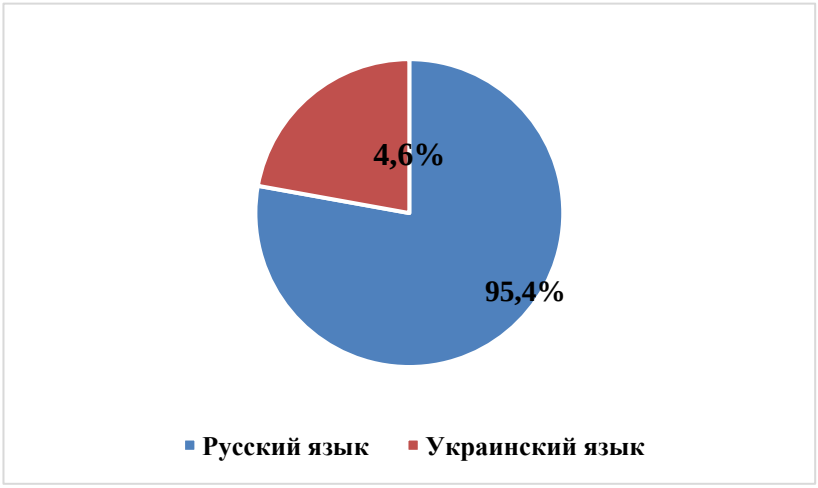

Рис. 3 – Языковый состав фонда

Важным достижением 2025 года стала полная сохранность книжного фонда: не произошло ни одной утраты или списания литературных изданий. Это подтверждает высокий уровень организации учёта и хранения документов, а также бережное отношение сотрудников библиотеки к культурному наследию.

Эффективность использования фонда отражают ключевые библиотечно-статистические показатели.

Так, показатель книгообеспеченности на одного зарегистрированного читателя приходится 18,2 экз., что свидетельствует о превышении общепринятых нормативных границ (в среднем 8-12 книг) и обратно пропорционален показателю обращаемости фонда: 1,19 при среднем показателе 1,4-3. Следовательно, в среднем каждый экземпляр фонда был выдан читателям почти 1,2 раза за год, что говорит о его востребованности. На одного жителя округа приходится 6,6 экз. (в среднем 3-4 тома на жителя), что отражает доступность библиотечных ресурсов для всего населения. Обновляемость фонда в 2025 году составила 3,5 %, что близко к нормативу пополнения (3,8 % от числа годовой книговыдачи).

Таким образом, 2025 год стал для МБУК «Волновахская ЦБС» периодом стабильного развития. Благодаря федеральной поддержке, поддержке Министерства культуры Донецкой Народной Республики, благотворительным пожертвованиям и грамотной организации работы, которая и в дальнейшем будет направлена на поддержание этих позитивных тенденций, расширение спектра услуг и укрепление роли библиотек как центров просвещения и культурного развития Волновахского округа.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки. – URL: http://biblioteka29.ru/upload/medialibrary/ca9/met_rec_culture.pdf (дата обращения: 15.04.2026). – Текст: электронный.

2. Национальная книжная платформа (НКП): офиц.сайт. – URL: https://nkp.rsl.ru/ (дата обращения: 15.04.2026). – Текст: электронный

3. Об утверждении Порядка распределения печатных изданий библиотекам муниципальных образований и государственным общедоступным библиотекам Донецкой Народной Республики : приказ Министерства культуры Донецкой Народной Республики: от 21.08.2025, № 178-ОД : зарегистрирован 08.09.2025 № 25-86. – Текст: электронный // Официальное опубликование правовых актов: офиц. сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/8001202509090001(дата обращения: 15.04.2026).

УДК 021.1

СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР СОХРАНЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ

Васильева Татьяна Васильевна,
студентка 4 курса очного отделения
специальности 51.02.03 Библиотековедение
Научный руководитель: Курасова Елена Николаевна,
преподаватель высшей категории
ОБОЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБПОУ «КУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Обоянь

В условиях современных вызовов, проведения специальной военной операции патриотическое воспитание служит ярким примером единства и солидарности народа, может сплотить людей, напомнить о ценностях патриотизма, гражданственности и взаимопомощи. Поэтому формирование патриотических ценностей является приоритетным направлением в системе воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства.

Патриотизм определяется как нравственное чувство, включающее любовь к Родине, уважение к ее законам и традициям, преданность своему Отечеству, стремление служить его интересам, осознанную готовность человека связать свое личное будущее с будущим своей страны и действовать во благо Родины, народа, государства [5, с.8].

Патриотические ценности необходимо воспитывать с детского возраста, а в подростковой и молодежной среде умело развивать и направлять. Воспитание гражданина – одно из главных условий национального возрождения. Поэтому в системе библиотечной деятельности патриотическое направление занимает особое место. Библиотеки выступают информационными проводниками между поколениями и остаются достойными хранителями исторической памяти и центрами формирования патриотических ценностей. Перед библиотеками стоит нелегкая задача – развитие через книгу у подрастающего поколения высокой социальной активности, гражданской ответственности, духовности, любви к своему Отечеству.

В современных условиях патриотическое воспитание требует поиска и применения в работе библиотек новых приемов и практик, внедрения инновационных, эффективных форм, которые способствовали бы воспитанию у

молодого поколения гордости за свою страну. С целью сформировать понимание роли патриотических ценностей в развитии личности, воспитания любви к Отечеству, малой родине специалисты библиотек обращают особое внимание на патриотическое направление и проводят разноплановые мероприятия.

В библиотеках России проводятся: Дни Памяти, Дни воинской славы, правовые игры по изучению Конституции РФ, Российской символики, виртуальные экскурсии по местам боевой славы, вечера-встреч поколений, исторические путешествия, хронографы, кинолектории, квесты, открытые микрофоны памяти, флешмобы, акции, акции помощи ветеранам Великой Отечественной войны, боевых действий, семьям участников СВО, историко-патриотические проекты, проекты по СВО: «СВОи герои!», «ПоZывной – Россия», создаются музеи и музейные комнаты и многое другое [1].

Особого внимания сейчас заслуживает работа библиотек в поддержку специальной военной операции. В большинстве библиотек России оформлены информационные стенды, уголки, выставки, посвященные героям-землякам – участникам СВО, мерам государственной поддержки участников СВО и их семей.

В библиотеках Курской области проводится активная работа, направленная на формирование патриотических ценностей в подростковой и молодежной аудитории. Ярким примером формирования патриотических ценностей молодого поколения стали, следующие мероприятия: квиз «День воссоединения Крыма с Россией»; патриотический онлайн-марафон «Слово ветерану»; исторический хронограф «Блокада. Хроника жизни»; парад исторических книг «История в лицах»; хронико-документальная экспозиция «Освобождение Суджи. Героизм и мужество народов России»; онлайн-марафон «Курск читает. Стихи народов России»; мастер-класс по изготовлению «Необыкновенного подарка» для участников СВО; уличная акция «Суджа: освобождение» и др.

Библиотеки региона активно привлекают подростков и молодежь к участию во Всероссийских, межрегиональных, областных и городских акциях, таких, как: «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Читаем детям о Великой Отечественной войне», «Письмо солдату».

Отдельно можно сказать о деятельности библиотек региона в условиях СВО. Курская область – приграничный регион. 6 муниципальных районов (Глушковский, Беловский, Кореневский, Суджанский, Хомутовский, Рыльский) входят в приграничную зону, на их территориях расположено 144 библиотеки, из них 35 находятся непосредственно вблизи границы с Украиной. Библиотечные специалисты приграничных территорий с первого дня СВО живут в едином ритме дыхания с воинами-защитниками: помогают бойцам, ощущают

на себе и стойко переносят все тяготы и лишения прифронтовой полосы: обстрелы ВСУ и, как следствие, – угрозу жизни [6, с.8].

Специальная военная операция оказала влияние на содержательные аспекты работы. Приоритетными направлениями работы стали: патриотическое воспитание и формирование гражданского единства, социально-бытовая помощь и правовая поддержка участников СВО и их семей, организация культурно-просветительского досуга вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.

Библиотеки региона реализовали более 800 проектов, направленных на укрепление и развитие культурно-исторических связей между братскими народами, сохранение памяти о событиях и людях, связанных со специальной военной операцией, укрепление традиционных российских духовно-нравственных, патриотических ценностей, исторической памяти.

Обстановка, сложившаяся после начала боевых действий на территории Курской области, несомненно, оказала значительное влияние на деятельность библиотек региона. С начала СВО библиотечные специалисты Курской области демонстрируют пример гражданской позиции и активной поддержки воинов, участвующих в боевых действиях. Их деятельность выходит далеко за рамки традиционных функций. Библиотекари плетут маскировочные сети, заготавливают дрова для нужд армии, вяжут теплые носки и варежки, шьют одежду, собирают медикаменты, продукты питания и предметы первой необходимости. Они организуют сбор гуманитарной помощи, осуществляют шефство над семьями участников СВО, готовят горячие обеды для военнослужащих, оказывают моральную поддержку бойцам, проводя акции «Письмо солдату», «#СвоихНеБросаем», «#ТеплоДляСолдата». Тысячи писем и открыток отправляются на передовую, становясь символом опоры и надежды для защитников Родины. Эти акции являются значительным вкладом в общую победу.

Воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству и гордости за свою страну, формирование у подрастающего поколения уважительного отношения к славному военно-историческому прошлому России, формирование у молодежи готовности к достойному и самоотверженному служению Отечеству – актуальные направления в деятельности библиотек Тимского района.

Формировать необходимые качества будущих патриотов сотрудникам Филиала №11 Рогозецкая сельская библиотека МКУК «Тимская МБ» помогают мероприятия, раскрывающие героическое прошлое нашего Отечества. Так, тема патриотизма звучала на вечере-памяти «Подвигу Ленинграда посвящается…».

Особая роль отводится военной истории, соприкасаясь с которой подрастающее поколение на героических примерах учится служить Отечеству.

Восхищению героизмом и подвигами нашего народа, совершенными в годы Великой Отечественной войны, способствовал вечер памяти «Блокадной памяти страницы». Воинскому долгу и верности Родине, чести, мужеству был посвящен урок мужества «Служить Отечеству – почетно» о героях России участвующих в СВО. С целью формирования патриотических ценностей среди молодежи были проведены: конкурсно-игровая программа «Будем Родине служить!», вечер памяти «Афганистан – наша память и боль», посвященный Дню памяти воинов-интернационалистов.

Тему патриотизма раскрывают оформленные в библиотеке книжные выставки: «Защитники святой земли моей», «Крым в русской литературе», посвященная Дню Общекрымского референдума и вхождения Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, «Сталинград – крепость из стали и пыли», выставка-память «Сталинград: 200 дней стойкости и мужества», «Холокост: Память и предупреждение» и др.

Патриотическому воспитанию подрастающего поколения способствовали: час общения «Все мы разные и все мы равные»; акции: «День, который нас объединяет», «Террору скажем – нет!», «День России»; час военной книги «О подвигах расскажет книга»; брейн-ринг «Россия – это мы!»

В рамках Дня призывника была проведена тематическая встреча «Солдатами не рождаются, солдатами становятся». На диалог со школьниками были приглашены – участник СВО и сотрудники областного военкомата. Особое внимание уделили работе с допризывниками: юношам напомнили их права и обсудили возможности, которые открывает служба в армии.

В рамках Дня молодого избирателя библиотека провела деловую игру под названием «Создай свое будущее – голосуй!», которая была направлена на повышение уровня правовой культуры молодежи, развитие гражданского сознания и интереса к избирательному процессу.

В рамках объявленного 2026 года – Годом единства народов России проведена акция «У дружбы нет религий», посвященная Всемирной неделе гармоничных межконфессиональных отношений.

С начала СВО в сердце Курской области, на объединенном гуманитарном складе, каждый день разворачивается история помощи. Здесь волонтеры неустанно трудятся, чтобы отсортировать потоки гуманитарной помощи и собрать необходимые продуктовые наборы для жителей приграничных территорий. Их самоотверженность обеспечивает своевременную поддержку тем, кто в ней нуждается. Эстафету добра подхватили и сотрудники Рогозецкой сельской библиотеки, присоединившись к команде склада и внеся свою лепту в это благородное дело. С первых дней СВО сотрудники Рогозецкой сельской

библиотеки стараются оказать помощь, принимают участие в волонтерском движении.

Формы мероприятий, проводимых библиотеками по возрождению и укреплению патриотических традиций разнообразны, способствуют воспитанию и преумножению у населения, особенно детей и молодежи чувства патриотизма, гордости за страну, за свою родину. Сотрудники библиотеки усиленно работают в этом направлении – активно способствуют тому, чтобы молодое поколение берегло и чтило историческую память, формируют чувство уважения и любви к своей Родине у читателя. Успешных примеров работы в данном направлении множество.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Башкова, Н.Г. Патриотическое воспитание в муниципальных библиотеках: действенные методы и подходы : методические рекомендации / Н.Г. Башкова. – Текст : электронный // Новозыбковская городская централизованная библиотечная система : информационный портал. – Москва, 2024. – URL : http://nowbibl.ru (дата обращения : 17.04.2026).

2. Гражданско-патриотическое воспитание в библиотеках Сахалинской области / ред.-сост. Т. М. Ефременко. – Текст : электронный // Сахалинская областная универсальная научная библиотека : информационный портал. – URL : http://www.libsakh.ru (дата обращения : 17.04.2026).

3. «Если будет Россия, значит, буду я» : методические рекомендации по гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения / составитель С.М. Пяткова. – Текст : электронный // Курганская областная юношеская библиотека : информационный портал. – Москва, 2025. – URL : http://kurganlib.ru (дата обращения : 17.04.2026).

4. Современные формы и методы библиотечной деятельности по патриотическому воспитанию населения : методические рекомендации. – Текст : электронный // Библиотечный портал Оренбургской области. – URL : https://portal.orenlib.ru (дата обращения : 15.04.2026).

5. Чеботарева, Н. А. Отчизне посвятим / Н. А. Чеботарева. – Текст (визуальный) : непосредственный // Современная библиотека. – 2023. – № 10. – С. 8-13. – (Позиция).

6. Шишкова, Н.А. Библиотеки региона в условиях специальной военной операции / Н.А. Шишкова. – Текст (визуальный) : непосредственный // Современная библиотека. – 2024. – №10. – С.8-13.

УДК 021

БИБЛИОТЕКА КАК ЦЕНТР БИОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА

Голуб София Александровна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 51.02.01 Народное художественное
творчество (по видам)
Научный руководитель: Пыленок Надежда Петровна,
преподаватель первой категории
БПОУ ОО «Орловский областной
колледж культуры и искусств»
г. Орёл

В условиях глобальных экологических вызовов и стремительной цифровизации общества происходит переосмысление фундаментальных институтов культуры. Современная библиотека перестает быть лишь «книжным складом» и превращается в сложную «экосистему». Возникает необходимость рассмотрения библиотеки через призму биокультурного подхода, который предполагает неразрывную связь между биологическим разнообразием планеты и культурным многообразием человечества. Библиотека как центр биокультурного пространства становится точкой сборки смыслов, где естественнонаучное знание соединяется с гуманитарными ценностями, формируя ответственное отношение человека к окружающей среде и самому себе.

Понятие «биокультурное пространство» формируется на стыке экологии, антропологии и культурологии. Оно основывается на идее о том, что культура и природа развиваются коэволюционно: исчезновение определенных видов растений или животных ведет к утрате пластов национального языка, традиций и ремесел [4].

Для современной библиотеки включение в биокультурную парадигму означает переход к стратегии «экологии культуры». Библиотека начинает транслировать не просто информацию, а ценности гармоничного сосуществования. Биокультурное пространство библиотеки включает в себя три ключевых уровня:

1. Информационный, который базируется на хранении и распространении знаний о природе и методах устойчивого развития.

2. Материальный, т.е. создание комфортных условий для активного пользования библиотечными ресурсами, другими словами, «зелёной» среды внутри и вокруг библиотеки.

3. Социальный: формирование сообществ, ориентированных на экологичный образ жизни и сохранение культурного кода.

Библиотека выполняет множество функций в формировании биокультурного пространства. В первую очередь информационно просветительская, которая обеспечивает доступ к различным базам данных в области биологии, экологии и природоведения: коллекции естественно-научной литературы; электронные базы данных (GenBank [3], GBIF, PubMed [1]); тематические подборки по региональной флоре и фауне.

Одной из важнейших функций является образовательная, в рамках которой библиотека участвует в образовательном процессе, организуя, например, различные лекции, мастер-классы, курсы по основам экологии для разных возрастных групп [7].

В рамках культурно-досуговой функции организуются мероприятия, которые объединяют знания из области биологии и искусства, например, выставки ботанических иллюстраций, литературно-биологические вечера, где происходит чтение литературных произведений, посвященных природе, организация кинопоказов документальных фильмов с обсуждением [9].

Одной функций библиотеки в биокультурном пространстве является сохранение локальной идентичности. Каждый регион обладает уникальным природным ландшафтом, который на протяжении веков формировал местные традиции, кухню, фольклор и архитектуру [4].

Сельские и краеведческие библиотеки выступают в роли «банков памяти» биокультурного наследия. Они собирают архивы о местной флоре и фауне, фиксируют народные приметы, методы традиционного природопользования, которые сегодня становятся основой для экологического туризма и устойчивого фермерства. Таким образом, библиотека предотвращает «эрозию культуры», сохраняя те связи, которые объединяют жителя конкретной территории с его землей. Проекты по созданию «карт живого наследия» или электронных баз данных этнобиологических знаний превращают библиотеку в активного участника сохранения биоразнообразия через культуру [4, 8].

Библиотека может выступать организатором разного рода мероприятий, направленных на формирование экологической культуры населения. Например, организация акций по сбору вторсырья, по озеленению городских территорий или просветительские кампании по сохранению биоразнообразия [4]. Все эти акции и многие другие олицетворяют эколого-просветительскую функцию библиотеки в формировании биокультурного пространства.

Современные библиотеки используют широкий спектр технологий и иснтрументов для интеграции знаний в области биологии в культурную среду:

1. Цифровые платформы, которые позволяют познакомиться с материалами будучи на разных концах нашей планеты. Например, виртуальные экскурсии в музеи естественной истории, онлайн каталоги региональной флоры и фауны, или же интерактивные карты экологических троп [7].
2. Интерактивные форматы позволяют участвовать в квестах, викторинах играх на знание природы, а также посещать VR-экскурсии в экосистемы разных континентов [2].
3. Мобильные приложения позволяют изучать биологию в любое время и в любом комфортном месте, помимо библиотечных залов. В качестве примеров таких приложений можно привести определители растений и птиц, интерактивные атласы анатомии или стимуляторы биологических процессов.
4. Открытые архивы и репозитории. Открытость библиотечных данных позволяет не только знакомиться с материалами и идеями разных учёных со всех стран мира, но и делиться своими научными знаниями в различных областях науки, помимо биологии и экологии [7].

В биокультурном пространстве библиотека становится площадкой для «эко-просвещения»:

- создание «сенсорных садов» и библиотечных огородов, где пользователи могут не только читать о растениях, но и участвовать в их выращивании. Это особенно актуально для городских пространств, где человек отчужден от природы;
- библиотеки семян – это уникальная практика, когда читатели могут «взять» семена местных сортов растений, вырастить их и вернуть часть семян в фонд библиотеки, поддерживая тем самым генетическое разнообразие региона;
- экологизация досуга – это замена пластика в библиотечных пространствах, организация буккроссинга для сокращения бумажных отходов и проведение мастер-классов по ресайклингу.

В современном мире мы постоянно находимся в состоянии «информационного смога»: ложные новости, бесконечный поток уведомлений и клиповое мышление истощают наши ментальные ресурсы. Здесь библиотека берет на себя роль центра интеллектуальной экологии:

1. Защита от информационного шума. Если экология природы борется за чистоту рек, то интеллектуальная экология в библиотеке борется за «чистоту» человеческой мысли. Библиотека становится территорией «медленного чтения». В отличие от быстрого интернет-серфинга, глубокое погружение в книгу в тишине библиотечного зала помогает восстановить нейронные связи, развить концентрацию и критическое мышление. Это и есть забота о «здоровье» нашего разума.

2. Экология сознания и «третье место». Согласно концепции социолога Рэя Ольденбурга, библиотека – это идеальное «третье место» (после дома и работы). В биокультурном контексте это пространство психологического комфорта. Сюда приходят не только за информацией, но и за ментальной разгрузкой. Эстетика залов, запах бумажных книг, отсутствие навязчивой рекламы – всё это элементы «зелёной» среды для нашей психики [5, 6].

3. Биокультурный диалог. Социальный аспект проявляется и в том, что библиотека объединяет людей разных поколений для обсуждения важных тем: от защиты локальной природы до сохранения народных сказок. Это живая экосистема, где знания передаются «от сердца к сердцу». Таким образом, формируется ответственное отношение не только к окружающему миру, но и к своему внутреннему культурному багажу.

Подводя итоги, следует подчеркнуть, что трансформация библиотеки в центр биокультурного пространства – это не просто дань современной моде на экологию, а объективная необходимость выживания культуры в XXI веке. Библиотека сегодня выступает как уникальный социальный институт, способный преодолеть разрыв между технократическим развитием общества и потребностью человека в сохранении живой связи с природой и историческим наследием.

Биокультурная миссия библиотеки заключается в формировании нового типа сознания – экоцентрического. Библиотека перестает быть пассивным посредником между книгой и читателем; она становится активным субъектом проектирования жизненной среды. Через сохранение локальных традиций, продвижение экологических знаний и создание «здорового» информационного пространства библиотека закладывает фундамент для устойчивого будущего.

Особенно важным представляется тот факт, что в рамках биокультурного пространства библиотека объединяет поколения. Старшее поколение выступает носителем традиционных знаний о природе, а молодежь привносит технологические решения для их актуализации. Таким образом, библиотека обеспечивает непрерывность культурного кода, который в своей основе всегда биологичен, так как опирается на физическое существование человека в конкретном ландшафте.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. База данных PubMed. – URL: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

2. Васильева, Е. Н. Популяризация науки в публичных библиотеках: опыт и перспективы / Е. Н. Васильева. – Текст: непосредственный // Современная библиотека. – 2019. – №7. – С. 28-34.

3. ГенБанк (GenBank). – URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/ (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

4. Иванов, А.С. Экологическое просвещение в библиотеках: методические рекомендации / А. С. Иванов. – М.: Либерея-Бибинформ, 2018. – 120 с. – Текст: непосредственный.

5. Кряжева М.Ф. Библиотека как «третье место»: реализация концепции / Кряжева М.Ф., Шакирова Э.С. – Текст: непосредственный // Библиосфера. - 2019.- №3.- С. 93-98.

6. Ольденбург, Р. Третье место: кафе, кофейни, книжные магазины, бары, солоны красоты и другие места «тусовок» как фундамент сообщества / Ольденбург Р. – М., 2014. – 456 с. – Текст: непосредственный.

7. Петрова, Л. М. Цифровые ресурсы библиотек: новые возможности для науки / Л. М. Петрова. – Текст: непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2021. – №5. – С. 67-75.

8. Российская государственная библиотека: [официальный сайт]. – URL: https://www.rsl.ru/ (дата обращения: 06.04.2026). – Текст : электронный.

9. Смит, Дж. Биология и культура: взаимосвязь и влияние: пер. с англ. / Дж. Смит.– СПб.: Питер, 2017. – 240 с. – Текст: непосредственный.

УДК 021.2

ЛАБОРАТОРИИ ДЕТСКОГО И ПОДРОСТКОВОГО ЧТЕНИЯ «#ЗнайЧитай»: ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ

Лыс Ирина Леонидовна,
студентка 2 курса заочного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна
преподаватель высшей категории, педагогическое звание методист
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Если поищешь в книгах мудрости внимательно,
то найдешь большую пользу для души своей.
Нестор, древнерусский летописец

В марте 2026 года мы вместе с коллегами – специалистами детских библиотек новых субъектов Российской Федерации, прошли стажировку в рамках проекта Лаборатории детского и подросткового чтения «#ЗнайЧитай», который создан Российской государственной детской библиотекой при поддержке Министерства культуры РФ и представляет собой интерактивное пространство, призванное в современной форме приобщать детей и подростков к богатствам русской культуры.

Первые лаборатории открылись в ноябре 2022 года и сегодня успешно работают во многих городах России: от Тулы и Владимира до Южно-Сахалинска и Калининграда, включая Грозный, Архангельск и другие города. Проект охватывает и новые субъекты Российской Федерации: Луганскую Народную Республику, Запорожскую и Херсонскую области. В Донецкой Народной Республике лаборатория «#ЗнайЧитай» реализована на базе Донецкой республиканской библиотеки для детей имени С. М. Кирова, а также в детских библиотеках Макеевки, Шахтёрска, Снежного и Мариуполя [1].

Наше знакомство началось с экскурсии по Российской государственной детской библиотеке, где мы увидели пространство лаборатории. Оно оформлено с фирменной символикой (фото 1) и включает тематические инсталляции (фото 2). Например, инсталляция «История русской письменности» рассказывает о буквице и глаголице, создании рукописных книг, развитии книгопечатания, реформах орфографии и утерянных буквах. В экспозиции представлены берестяные грамоты, восковая табличка цера и писало, репринт сборника средневековых рецептов чернил, фрагменты петроглифов и другое. А

инсталляция «Сказка» в интерактивной форме знакомит с жанрами народной сказки и историей русского фольклора, а инсталляция «Сказки нашего края» демонстрирует богатство региональной культуры и литературы.

Фото 1 – Фирменная символика

Фото 2 – Инсталляции «#ЗнайЧитай»

Затем сотрудники РГДБ провели лекции и мастер-классы, о некоторых из которых хотелось бы рассказать подробнее.

Литературное занятие с элементами театрализации «Как жили наши предки» (фото 3) было направлено на знакомство с бытом, традициями и образом жизни предков, а также на развитие интереса к истории и культуре народа. В ходе занятия использовались игровые элементы и приёмы драматизации, предметы старинного быта. Активно использовались и мультимедийные материалы.

Мастер-класс «Куколки из сундучка: русские традиционные тряпичные куклы» (фото 4) познакомил участников с историей и культурой русских народных кукол и дал возможность самостоятельно изготовить одну из таких игрушек.

Фото 3 – «Как жили наши предки»

Фото 4 – «Куколки из сундучка: русские традиционные тряпичные куклы»

Мастер-класс «Исторические корни волшебной сказки» (фото 5): как говорить с подростками о сказках. «Сказки – детская литература!» – так могут сказать многие, но это не совсем верно. Изначально, сказки передавались от взрослых к взрослым, а их истоки кроются в значимых народных обрядах и ритуалах. Один из ключевых – обряд инициации, символизирующий переход из детского мира во взрослый. Кроме того, сказка один из древнейших литературных жанров: она старше «Илиады» и «Одиссеи». Изучая сказки, мы можем понять особенности мировоззрения наших предков. А поскольку базовые человеческие ценности и переживания универсальны, у разных народов встречаются схожие сказочные сюжеты.

Фото 5 – «Исторические корни волшебной сказки»

Знания и навыки, полученные в ходе стажировки, помогают сделать библиотечную работу с детьми и подростками более содержательной, увлекательной и результативной. Опыт Библиотеки-филиала для детей №6 МБУ «ЦБС Г.О. Торез» (далее - Библиотека) наглядно подтверждает эффективность такого подхода. Ниже представлены наиболее результативные форматы работы, которые подробно рассматриваются в курсовой работе, посвященной культурно-досуговой деятельности современной библиотеки для детей.

Практика работы с читателями разного возраста подтверждает эффективность игровых форматов в обучении. Читатели 4-10 лет в игре чувствуют себя комфортно, не боятся ошибок и с радостью погружаются в тему. Игровые элементы превращают сухие факты в увлекательные приключения, помогают усвоить сложные понятия через практические действия, развивают важные мягкие навыки (soft skills) и прививают любовь к книгам. В результате дети не просто получают новые знания, они проживают материал изнутри, что пробуждает в них живой интерес и стремление узнавать ещё больше.

2026 год, объявленный Годом единства народов России, стал для воспитанников МБДОУ № 50 «Лелея» временем ярких открытий. Через серию мероприятий, организованных библиотекой, дети погрузились в удивительный мир многонационального культурного наследия страны.

Во время краеведческой прогулки «Маленькими ножками по сказкам писателей родного края» [3] ребята ближе познакомились с культурой своего региона. Они поразмышляли о Родине, открыли для себя творчество донецкого писателя Валерия Герланца, с помощью фланелеграфа отправились в волшебное путешествие по сказке «Как туман на трамвае катался», а затем оживили на сцене сказку «Муравьишка Тишка» (фото 6).

Воспитанники ГКДОУ «Детский сад №32 «Жар-Птица» отправились в увлекательную литературную экспедицию «Тайны народных сказок» [2]. Юные читатели узнали, что более 190 народов нашей страны бережно хранят свои сказки – настоящую сокровищницу традиций, национальных костюмов и народных промыслов. Волшебный глобус перенёс ребят на Крайний Север, где их встретил Северный ветер. Он увлекательно рассказал о народах, живущих в суровых краях: ненцах, хантах, эскимосах, чукчах и эвенах. Дети узнали о традиционных занятиях северян – рыбалке, оленеводстве и охоте, а также восхитились волшебной красотой северного сияния. С большим интересом дошкольники прослушали нанайскую сказку «Айога». Кроме того, они познакомились с некоторыми словами на языках северных народов: узнали, что жилище из шкур оленей называется чум, сани для езды на оленях и собаках – нарты, лось – сохатый, а меховые сапоги – унты. Завершилось мероприятие просмотром мультипликационного фильма «Таёжная сказка» – экранизации народной сказки эвенков (фото 7).

Фото 6 – Краеведческая прогулка «Маленькими ножками по сказкам писателей родного края»

Фото 7 – Литературная экспедиция «Тайны народных сказок»

Эти увлекательные занятия не только расширили кругозор детей, но и помогли им ощутить глубокую связь с историей и культурой своего края и всей страны.

В рамках этой традиции проведено ряд мероприятий для учащихся 4-го класса МБОУ «Школа №11 г. Тореза». На тематическом занятии «Лаборатория

буквицы: дар Кирилла и Мефодия» [4] ребята познакомились с историей возникновения письменности на Руси и узнали о создателях первого славянского алфавита – святых Кирилле и Мефодии (фото 8). Они научились находить в книгах «буквицу» и разобрались в значении выражения «красная строка». Занятие включало разнообразные интерактивные элементы: игру «Собери пословицу»; викторину с вопросами по теме; творческое задание по оформлению буквицы – дети проявили фантазию и на время почувствовали себя настоящими художниками. Особый интерес у ребят вызвали исторические факты. Например, они с удивлением узнали, что во времена Кирилла и Мефодия писали вороньими и гусиными перьями, а чернила изготавливали из смолы вишни и акации.

Фото 8 – «Лаборатория буквицы: дар Кирилла и Мефодия»

Фото 9 – Познавательно-игровая программа «Несущий людям знание и свет»

Фото 10 – Работа со словарями

А вот познавательно-игровая программа «Несущий людям знание и свет» [5] стала для школьников настоящим путешествием в мир языка и культуры (фото 9). Библиотекари увлекательно рассказали детям об истории праздника, многообразии языков и их особой роли: о том, как язык отражает характер народа и его духовное богатство. В ходе мероприятия ребята смогли проявить свои способности и смекалку. Они: отвечали на шуточные вопросы о языке; соревновались в конкурсе скороговорок; разгадывали тематические кроссворды; объясняли смысл крылатых выражений; учились пользоваться словарём синонимов и фразеологизмов (фото 10). Особый интерес вызвал весёлый и поучительный выпуск киножурнала «Ералаш» под названием «Ну почему мы так говорим?». Он заставил ребят задуматься о важности сохранения чистоты языка и бережного отношения к нему.

Завершилось мероприятие тёплым общим разговором. Дети дружно отметили, что Россия – многонациональное государство и наш общий дом, независимо от того, на каком языке мы говорим.

В 2026 году, в год 225-летия со дня рождения В.И. Даля, учащиеся 5-го класса ГБОУ «Лицей «Спектр» г. о. Торез» приняли участие в литературной лаборатории «Собирал человек слова…» [6]. Через знакомство с жизнью и творчеством выдающегося лексикографа дети открыли для себя богатство русского языка и фольклора (фото 11).

Ребята познакомились с многолетним трудом В. И. Даля «Толковым словарём живого великорусского языка», погрузились в мудрость русского народа через пословицы из одноимённого сборника, а также узнали яркие эпизоды из биографии лексикографа, в том числе о его дружбе с А.С. Пушкиным и происхождении прозвища «казак Луганский».

Использование иллюстрированного словаря и видеопрезентации позволило сделать изучение языка наглядным и увлекательным. Интерактивные игры «Собери пословицу» и «Загадка – уму зарядка», а также выразительное чтение «Завещания В.И. Даля» помогли закрепить знания, развить речь и воспитать уважение к культурному наследию России (фото 12).

Фото 11 – Литературная лаборатория «Собирал человек слова…»

Фото 12 – Интерактивные игры

В современном контексте библиотеки выступают не просто как учреждения для чтения, а как многофункциональные площадки для развития личности ребёнка. Применение игровых технологий в работе с детьми позволяет обогатить досуг, сформировать устойчивый интерес к чтению, развить ключевые навыки и обеспечить эффективную социализацию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. РГДБ открывает Лаборатории «#ЗнайЧитай». – Текст: электронный // Российская государственная детская библиотека: официальный сайт. – URL: https://rgdb.ru/projects/znajchitaj/14444-rgdb-otkryvaet-laboratorii-znajchitaj (дата обращения: 10.04.2025).

2. «Тайны народных сказок»: литературная экспедиция. – Текст: электронный // Библиотека---Филиал---Для-Детей Город-Торез: офиц. сообщество ВК. – URL: https://vk.com/id595011418?w=wall595011418_607 (дата обращения: 12.04.2026).

3. «Маленькими ножками по сказкам писателей родного края»: краеведческая прогулка. – Текст: электронный // Библиотека---Филиал---Для-Детей Город-Торез: офиц. сообщество ВК. – URL: https://vk.com/id595011418?w=wall595011418_451 (дата обращения: 12.04.2026).

4. «Лаборатория буквицы: дар Кирилла и Мефодия». – Текст: электронный // Библиотека---Филиал---Для-Детей Город-Торез: офиц. сообщество ВК. – URL: https://vk.com/id595011418?w=wall595011418_421 (дата обращения: 12.04.2026).

5. «Несущий людям знание и свет»: познавательно-игровая программа. – Текст: электронный // Библиотека---Филиал---Для-Детей Город-Торез: офиц. сообщество ВК. – URL: https://vk.com/id595011418?w=wall595011418_401 (дата обращения: 12.04.2026).

6. «Собирал человек слова…»: литературная лаборатория. – Текст: электронный // Библиотека---Филиал---Для-Детей Город-Торез: офиц. сообщество ВК. – URL: https://vk.com/id595011418?w=wall595011418_609 (дата обращения: 12.04.2026).

УДК 021.2

ОТ «ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО?» ДО «МОИ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ»: ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В БИБЛИОТЕКЕ

Панжар Лилия Анатольевна,
студентка 2 курса заочного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Костычева Ирина Анатольевна
преподаватель высшей категории, педагогическое звание методист
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

«Я думаю, что начинать нужно с детского сада, и это обоснованно. Нужно использовать соответствующие средства, методы работы с детьми, прививать правовую культуру так же, как в детских садах учат элементарной грамоте, начинают приобщать к культуре»
Владимир Путин, Президент Российской Федерации

Библиотеки сегодня активно участвуют в образовательном процессе и вносят весомый вклад в формирование правового сознания подрастающего поколения, ведь правовое воспитание закреплено как один из приоритетов государственной политики в сфере воспитания.

Особую значимость в Мичуринской сельской библиотеке Муниципального бюджетного учреждения «Тельмановская централизованная библиотечная система» Отдела культуры Администрации Тельмановского муниципального округа (далее – Библиотека) приобретает целенаправленная работа по правовому воспитанию детей и подростков, а формирование правовой культуры у молодёжи не только способствует развитию гражданского общества, но и служит эффективной мерой профилактики правонарушений.

Формирование уважительного отношения детей к закону требует применения дифференцированного подхода с учётом возрастных особенностей и использования интерактивных методов обучения (игровых технологий, квестов, встреч с экспертами). Нами представлены наиболее результативные форматы мероприятий из опыта работы Библиотеки, которые подробно рассматриваются в курсовой работе, посвященной правовому воспитанию детей и подростков.

Практика с дошкольниками подтверждает эффективность игровых форматов. Примером реализации такого подхода стало тематическое занятие «12

декабря – День Конституции», проведённое для разновозрастной группы воспитанников в ГБДОУ «Мичуринский детский сад «Звёздочка».

В ходе мероприятия дети познакомились с Конституцией Российской Федерации как с главным законом страны, узнали о правах и обязанностях граждан России. Особое внимание было уделено государственной символике. Дошкольники познакомились с гимном, флагом и гербом Российской Федерации. Для формирования уважительного отношения к своей стране гимн исполнялся стоя – все участники мероприятия соблюли эту традицию.

Закрепление полученных знаний проходило в формате интерактивных игр. Игра «Собери флаг» предполагала собрать флаг из отдельных частей, что позволило не только усвоить информацию о цветах и порядке полос государственного флага, но и способствовало развитию мелкой моторики и навыков командной работы (фото 1).

Участвуя в игре «Раскрась герб», дошкольники раскрашивали контур герба, изучая его элементы и их символическое значение (фото 2).

Фото 1 – Игра «Собери флаг»

Фото 2 – Игра «Раскрась герб»

Между игровыми блоками дети исполнили танец «Матушка-Земля» (фото 3), который стал творческим перерывом и помог сохранить их внимание и интерес к мероприятию.

Фото 3 – Танец «Матушка-Земля»

Таким образом, использование игровых методов в работе с дошкольниками позволяет комплексно развивать личность ребёнка, поддерживать концентрацию их внимания за счёт чередования видов деятельности и активных перерывов.

Как увлечь младших школьников правовой культурой? Через игру и творчество! Кроссворды, стихи, интеллектуальные игры не только знакомят детей с правовыми понятиями, но и развивают мышление и навыки общения – и всё это в увлекательной форме.

Примером реализации такого подхода стал урок толерантности «Мы за права человека», проведённый для обучающихся 3-4-х классов ГБОУ «Мичуринская школа». Цель занятия – в игровой форме познакомить школьников с правами человека и ребёнка, сформировать уважение к правам и символам Родины, а также развить творческие и познавательные способности.

Занятие началось с разгадывания тематического кроссворда, где ключевым словом было «Права». Этот приём помог плавно подвести участников к теме, заинтересовать их и активизировать познавательную деятельность.

Затем состоялась интеллектуальная игра «Правовое солнышко»: дети записывали ответы на вопросы о правах ребёнка на лучиках солнца (фото 4). Такой формат способствовал активному вовлечению в тему, закреплению знаний и развитию навыков формулирования мыслей.

После участники познакомились с государственной и народной символикой России, что расширило их представления о культурных и исторических ценностях страны. Закрепить полученные знания помогла дидактическая игра «От герба до матрёшки: символы России» (фото 5).

Фото 4 – Интеллектуальная игра «Правовое солнышко»

Фото 5 – Дидактическая игра «От герба до матрёшки: символы России»

В ходе игры школьники не только усвоили информацию о государственной символике, её значении и роли в жизни общества, но и развили познавательный интерес и творческие способности.

Завершилось мероприятие литературным конкурсом «Рассказ о Конвенции в стихах». Дети читали стихи, отражающие основные положения Конвенции о правах ребёнка (рис. 1). Этот этап не только закрепил полученные знания, но и способствовал развитию речевых навыков, творческого мышления и эмоционального восприятия правового материала.

Ст. 17 О правах своих послушал И запомни крепко их. Только знай, что очень нужно Уважать права других.	**Ст. 19** В своих правах мы все равны: И взрослые, и дети. Все расы, веры, языки – Все люди на планете.	**Ст. 25** В дом без спроса к вам никто Заходить не может. Ваши вещи и добро Брать не может тоже.
Ст. 38 На любовь имеют право Все ребята на Земле, На заботу и на ласку, Право жить в своей семье.	**Ст. 41** Сохранить своё здоровье Право есть у нас такое. Заболеть, когда случится – Каждый вправе полечиться.	**Ст. 43** Если вдруг захочет кто-то Запретить ходить вам в школу, Знайте сразу – он не прав, Не дано таких им прав.

Рис.1 – Литературный конкурс «Рассказ о Конвенции в стихах»

Проведённое мероприятие доказало, что игра и творчество лучше всего помогают младшим школьникам развивать коммуникативные навыки, почувствовать ответственность за свои права.

Чтобы старшие школьники по-настоящему поняли право, нужен системный подход: не заучивание статей, а проекты и разбор реальных случаев. Так они глубже изучают основы и учатся применять их на практике.

Примером реализации такого подхода стал интерактивный час правовой культуры «Жить по закону» (фото 6), проведённый для обучающихся 8-го, 10-го и 11-го классов ГБОУ «Мичуринская школа».

Фото 6 – Интерактивный час правовой культуры «Жить по закону»

Занятие началось с блиц-опроса на тему «Права и ответственность подростков». Участникам предлагалось ответить на вопросы о нормах

«Трудового кодекса РФ», «Уголовного кодекса РФ» и «Кодекса РФ об административных правонарушениях». После каждого ответа следовали комментарии с разъяснением соответствующих статей законодательства. Так удалось оценить исходный уровень правовых знаний школьников, наглядно показать виды ответственности за нарушение закона и актуализировать знания о ключевых нормативно-правовых актах.

Для закрепления материала был проведён мозговой штурм «Жить по закону» (фото 7): участники предлагали варианты действий в различных правовых ситуациях, а правильные ответы фиксировались для дальнейшего анализа и обсуждения. Это активизировало мыслительную деятельность и помогло развить навыки коллективной работы.

Фото 7 – Мозговой штурм «Жить по закону»

Ключевой частью мероприятия стал разбор практических кейсов из реальных жизненных ситуаций, требующих правового анализа. Первый кейс «Шутка» с кражей в магазине: участники разбирали, при каких условиях деяние квалифицируется как административное правонарушение, а когда как уголовное преступление. Второй – «Драка за честь»: школьники учились квалифицировать телесные повреждения по степени тяжести и понимать последствия таких действий. Третья ситуация: «Просьба друга спрятать чужой телефон»: обсуждалось понятие пособничества и его правовые последствия.

Опыт проведения интерактивного часа «Жить по закону» подтвердил эффективность практико-ориентированного подхода в правовом воспитании старшеклассников.

Подводя итог, можно утверждать, что правовое воспитание является долгосрочным вкладом в развитие гражданского общества. Библиотека, выполняя социально-просветительскую функцию, выступает значимым институтом в этом процессе: она способствует формированию правовой грамотности и гражданской ответственности у различных возрастных и социальных групп.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. «12 декабря – День Конституции»: тематическое занятие. – Текст: электронный // Мичуринская сельская библиотека: офиц. сообщество ВК. – URL: https://vk.com/wall-232068783_28 (дата обращения: 15.04.2026).

2. «Мы за права человека»: урок толерантности. – Текст: электронный // Мичуринская сельская библиотека: офиц. сообщество ВК. – URL: https://vk.com/wall-232068783_27 (дата обращения: 15.04.2026).

3. «Жить по закону»: интерактивный час правовой культуры. – Текст: электронный // Мичуринская сельская библиотека: офиц. сообщество ВК. – URL: https://vk.com/wall-232068783_45(дата обращения: 15.04.2026).

УДК 82.02

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК ИСТОЧНИК ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЧЕСКИХ ЧУВСТВ И ГРАЖДАНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Тюпа Елена Валентиновна
студентка 3 курса заочного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Банина Маргарита Дмитриевна
преподаватель высшей категории,
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»
г. Донецк

Это святая обязанность – любить страну, которая
вспоила и вскормила нас, как родная мать
М. А. Шолохов

Приоритетной задачей государства сегодня становится укрепление гражданской идентичности и патриотизма.

В Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей», говорится: «К традиционным ценностям относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, единство народов России» [2, с.1].

В Федеральном законе «О библиотечном деле», подчеркивается, что одной из главных задач библиотек является поддержка традиционных ценностей, которые включают нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, укрепляющие гражданское единство, в духовном, историческом и культурном развитии многонационального народа России [1, с.1].

Чувство любви к Родине начинает формироваться с раннего возраста. Кроме семьи и школы большая роль в этом принадлежит детским библиотекам, обладающим большими информационными ресурсами.

Важную роль в этой работе играют периодические издания, так как они позволяют в доступной и увлекательной форме передавать сложные идеи и формировать мировоззрение у подрастающего поколения. «Воспитание уважения к культурному разнообразию страны, включая традиции различных народов, является важным аспектом патриотической среды» [3, с.3] и говорит о многообразии культурного наследия России.

Моя работа, является попыткой выявить и проанализировать потенциал детских периодических изданий фондов «ЦБС г. Макеевки», как средства стимулирования познавательной активности в изучении истории, культуры, традиций страны и малой родины, включая толерантность к разным народам и сохранению исторической памяти. А также определить эффективные методы их использования для работы с детьми разных возрастных групп.

Периодические издания, становятся связующим звеном между читателем и патриотической литературой. Их инструментами являются, увлекательные истории, захватывающие внимание, образовательные рубрики, дающие знания, творческие задания, превращающие чтение в разнообразные активности.

Вот краткая характеристика содержания некоторых изданий:

- «3/9 царство». Журнал включает рубрики: «Премудрости Василисы», и «Словарь от Кота Учёного», в которых рассказывается о праздниках, обрядах, о растительном и животном мире (фото 1).

- «Карамельки» (фото 2). Содержит рубрики: «Букварик», «Познавательные статьи» например: о природе, о памятниках истории и культуры России. Материалы о заботе к близким, отношении к природе и ответственности.

Фото1 – Журнал «3/9 царство»

Фото 2 – Журнал «Карамельки»

- «В гостях у доброй сказки». В каждом номере – сказка или притча народа России, а также рубрики о традициях, обычаях, национальных костюмах, жилищах регионов и патриотическая рубрика «Великая Отечественная война – города герои» (фото 3).

- «Фантазёры». Их достоинство – произведения маленьких писателей и художников. В журнале выходят книжки-малышки под рубрикой «Моя первая книжка», где печатаются произведения детей-читателей. И конкурс «Маленькие писатели» – проиллюстрированные сказки и стихи ребят. Кроссворды и ребусы на темы: «Военные тайны на буквы «К», «Приключения буквы «А» (фото 4).

Журнал «Юный патриот» – патриотическое издание для детей и юношества, нацеленное на формирование гражданского и военного патриотического мировоззрения. Включает рубрику «Страницы истории» (фото 5).

Фото 3 – Журнал «В гостях у доброй сказки»

Фото 4 – Журнал «Фантазёры»

Фото 5 – Журнал «Юный патриот

На основе материалов журналов организуются мастер-классы, конкурсы рисунков, викторины, что углубляет понимание тем, кто их читает. Так, в Центральной городской библиотеке им. М. Горького прошла программа «Моя Отчизна – мой народ», где ребята разных возрастов участвовали в мастер-классе «Собери матрешку» и «Создание брелоков» в этническом стиле. Дети отметили: увлекательность и доступность заданий для разных возрастов; возможность прикоснуться к народной культуре через творчество; доброжелательную атмосферу и профессионализм ведущих (фото 6).

Фото 6 – Мастер-класс «Собери матрешку».

В юношеской библиотеке МБУ «ЦБС г. Макеевки» совместно с Городской библиотекой г. Нефтеюганска Ханты-Мансийского автономного округа Югры провели интеллектуальную игру «Честь и выбор». Участники общались на русском языке, с воодушевлением разгадывали ребусы, в которых отгадывали зашифрованные названия, охватывающие ключевые события СВО и освобождённых городов Донбасса, демонстрируя отличную подготовку и искренний интерес к теме (фото 7).

Также для повышения заинтересованности читателя и стимулирования его патриотического мышления применяются следующие интерактивные методы: библиотекари проводят беседы, где обсуждают прочитанное, помогают понять патриотический смысл (фото 8).

Фото 7 – Интеллектуальная игра «Честь и выбор»

Фото 8 – Беседы о прочитанном

В детской библиотеке им. Н. Островского для пользователей состоялся час памяти «У войны не детское лицо» (фото 9). Пользователи ознакомились с литературой, повествующей о трагических событиях ВОВ, а также со статьями детских периодических изданий о городах-героях и памятниках ВОВ. Пользователи с интересом слушали о детях героях-антифашистах. А фотографии памятников всех очень впечатлили: «Хочу съездить в Волгоград и увидеть «Родину−мать» вживую!» (Катя, 11 лет).

В праздник Масленицы ансамбль «Домисольки» приготовил замечательный подарок – песню «Ой, блины, блины!». Дети с восторгом хлопали в ладоши и подпевали, полностью погрузившись в атмосферу праздника (фото 10).

Фото 9 – Час памяти «У войны не детское лицо»

Фото 10 – Праздник Масленицы

ЦГДБ им. А. П. Гайдара провела с воспитанниками ГКДОУ «Детский сад № 167 г. о. Макеевка» урок взаимопонимания «Возьмемся за руки друзья» (фото 11) и литературное путешествие «От истоков к современности» (фото 12). Ребята совершили захватывающее путешествие во времени, узнав о развитии славянской письменности. Воспитатели отметили: «Спасибо за возможность познакомить малышей с истоками нашей культуры в доступной и увлекательной форме».

Фото 11 – Урок взаимопонимания «Возьмемся за руки друзья»

Фото 12 – Литературное путешествие «От истоков к современности»

В ЦБС г. Макеевки применяются цифровые ресурсы и онлайн-форматы, позволяющие знакомить детей с электронными версиями журналов, проводить виртуальные экскурсии и интерактивные игры на их основе. Электронные версии журналов: Национальная электронная детская библиотека – НЭБ.Дети (https://nebdeti.ru/magazines), БариюС (http://www.barius.ru/biblioteka/tag/10). Они позволяют расширить образовательные возможности, сделать обучение более наглядным и увлекательным.

Библиотекари организуют уроки мужества, литературные часы, викторины, дискуссии и другие мероприятия, где детские журналы становятся основой для обсуждений. Так, материалы о Великой Отечественной войне или биографии героев становятся темой беседы или конкурса чтецов. Например: «Армия России: вчера, сегодня, завтра» (фото 13).

Фото 13 – Конкурс чтецов «Армия России: вчера, сегодня, завтра»

Детская библиотека сотрудничает со школами ГБОУ «СШ 16», «СШ 72», «ОШ 41»; детскими садами ГКДОУ «№135», «№20», «№187» и другими образовательными учреждениями предлагая педагогам методические материалы с использованием детской периодики.

На мероприятиях, основанных на материалах журналов, мы помогаем детям эмоционально осмыслить патриотические ценности: гуманизм, милосердие, справедливость, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России [2, с.1].

Детская библиотека играет значительную роль в воспитании патриотизма, используя детские периодические издания, которые являются связующим звеном между поколениями, хранителями исторической памяти, сочетая доступ к знаниям с практическими формами вовлечения пользователей в изучение и сохранение национального наследия [3]. Работа строится с учётом возраста ребят: для младших школьников акцент делается на эстетике и эмоциях, для старших подростков библиотека предлагает более глубокое изучение истории и культуры.

Знакомство с изданиями, создаёт благоприятную образовательную среду, которая: способствует духовно-нравственному развитию; закрепляет традиционные ценности России; помогает противостоять негативной информации; поддерживает личностный рост и повышает самооценку детей. Библиотека, таким образом, закладывает фундамент для воспитания сознательных, нравственно устойчивых и любящих Родину граждан.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Федеральный закон «О библиотечном деле»: от 29 декабря 1994г. №78-ФЗ: с изменениями и дополнениями. – Текст: непосредственный // Российская газета. – 1995. – 17 января. – №11-12.

2. Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей : указ Президента Российской Федерации: от 9 ноября 2022 г. №809 // Официальный интернет-портал правовой информации. – 2022. – 10 ноября. – Текст: непосредственный.

3. Концепция патриотического воспитания граждан Российской Федерации : одобрена на заседании Правительственной комиссии по социальным вопросам военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей : протокол №2(12)-П4 от 21.05ю2003 г. – Текст : электронный // ГАРАНТ. – URL: https://base.garant.ru/6148105/ (дата обращения: 22.04.2026).

УДК 028

ПРОДВИЖЕНИЕ ЧТЕНИЯ В ПОДРОСТКОВОЙ СРЕДЕ ПОСРЕДСТВОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ПУШКИНСКАЯ КАРТА»

Чикидовская Валентина Викторовна,
студентка 2 курса заочного отделения
специальности 51.02.03 Библиотечно-информационная деятельность
Научный руководитель: Комарова Марина Владимировна,
заведующий заочным отделением,
преподаватель первой категории
ОБОЯНСКИЙ ФИЛИАЛ
ОБПОУ «КУРСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ»
г. Обоянь

1 сентября 2021 года по инициативе Президента РФ стартовала программа социальной поддержки молодёжи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры – «Пушкинская карта» [2]. Название карты связано с именем великого русского поэта – Александра Сергеевича Пушкина – культурного «бренда» страны, которого еще часто называют: «наше все».

Цель программы: активное привлечение детей и молодежи в возрасте от 14 до 22 лет к изучению художественной культуры и искусства, мотивация к освоению ценностей отечественной, российской и мировой культуры, повышение культурного уровня подрастающего поколения [2].

Задачи программы:

- воспитание подрастающего поколения в соответствии с российскими традиционными духовно-нравственными ценностями; повышение общего уровня знаний детей и молодежи об историко-культурном наследии страны и развитие художественного вкуса; формирование эмоционально-ценностного и эстетического восприятия мира искусства;

- способствование процессу интеграции ребенка в социальную среду посредством анализа сюжетов и самоидентификации с героями; формирование знаний о музыкальном, театральном, изобразительном искусстве и народном творчестве;

- развитие эрудиции, расширение кругозора и цитатного поля.

«Пушкинская карта» – это виртуальная карта, куда поступают деньги из госбюджета для целевого расходования: приобретения билетов онлайн и офлайн на культурные и образовательные мероприятия, которые проводят партнёры проекта.

Участники программы – учреждения культуры: театры, концертные организации, музеи, выставочные залы, библиотеки, культурные центры всех форм собственности, ведомственной принадлежности и уровня подчинённости.

В связи с этим у библиотек появилась возможность продвигать чтение среди подрастающего поколения, став частью программы, реализуемой при поддержке государства.

Внедрение «Пушкинской карты» в работу библиотеки способствует активному привлечению подростков к изучению художественной культуры и искусства, развитию мотиваций к освоению ценностей отечественной, российской и мировой культуры, повышает культурный уровень подрастающего поколения [5].

Повышение посещаемости мероприятий осуществляется через рекламу в социальных сетях и на сайте учреждения, адаптацию традиционных культурно-просветительских проектов под задачи программы «Пушкинская карта».

Задачи продвижения чтения среди подростков с помощью «Пушкинской карты» следующие: повышение общего уровня знаний детей и молодёжи об историко-культурном наследии страны и развитие художественного вкуса; формирование эмоционально-ценностного и эстетического восприятия мира искусства; формирование знаний о музыкальном, театральном, изобразительном искусстве и народном творчестве, развитие эрудиции, расширение кругозора и цитатного поля.

Важно, чтобы библиотека воспринималась как современное, дружелюбное пространство вне зависимости от того, какие мероприятия там проводят по Пушкинской карте.

Но здесь существует ряд проблем:

1. Мероприятия по Пушкинской карте – это мероприятия для подростков. Не самой, казалось бы, сложно организуемой аудитории (подросток приходит в библиотеку и за книгами, и участвует в мероприятиях, при каждой библиотеке есть свой молодежный актив). Но пригласить читателей именно на платное мероприятие (которое хоть и можно посетить бесплатно по Пушкинской карте) – это уже более сложная задача.

2. Тематика мероприятий. Вряд ли подросток оценит возможность бесплатного посещения изначально платного мероприятия, например, с явно обозначенной воспитательной задачей. А искренние познавательные потребности подрастающее поколение самостоятельно решает при помощи интернета. Поиски и выбор интересной темы мероприятия, в данном случае, должны означать выбор его статуса: знаковый, медийный, коммуникационный.

Знаковый статус предполагает, что само библиотечное мероприятие обладает особой знаковой функцией в общественной жизни читателя. Например,

при выборе возможных тем для мероприятий подростково-молодежных клубных любительских объединений молодые читатели сельских библиотек предлагают обсудить отнюдь не, казалось бы, популярную у молодежи повестку (общение в социальных сетях, творчество ровесников-блогеров), а напротив – литературную тематику. И это не всегда популярные жанры фэнтези или «Young Adult», но неожиданно русская поэзия Серебряного века. Вероятно, не последнюю роль в выборе именно литературной, и особенно поэтической тематики играет стремление молодежи участием в таких мероприятиях показать свою сопричастность к интересам и деятельности интеллектуальной и творческой части своих ровесников.

Медийный статус близок к знаковому, но связан с трепетным вниманием к медийной репрезентативности в социальных сетях. Проще говоря, медийным статусом обладает такое мероприятия, участием в котором молодые читатели охотно делятся на своих страницах в социальных сетях.

В основе коммуникативного статуса – стремление общаться с ровесниками как таковое или желание поделиться собственным мнением. В данном случае выбор тематики мероприятия должен предполагать такую возможность для молодежи [3].

Впрочем, и познавательный интерес как ведущий мотив исключать тоже не стоит. Необычная тема или удачно подготовленное мероприятие по близкой тематике (например, по книгам Джоан Роулинг о Гарри Поттере, также сами подростки предлагают обратить внимание на мангу – японские комиксы). Однако здесь необходимо понимать, что каким бы значимым статусом не обладало мероприятие для молодого читателя, какой бы искренне мотивирующей не оказалась его тема, для афиши Пушкинской карты может быть утверждена далеко не любая форма и тематика мероприятия [5].

К популярным форматам мероприятий, которые посещают подростки – держатели «Пушкинской карты» относятся встречи с интересными людьми: писателями, журналистами, блогерами, другими творческими личностями. Литературные клубы и книжные дискуссии с интерактивами позволяют обсудить прочитанное, научиться чему-то, поделиться впечатлениями и найти единомышленников. Такие встречи можно дополнять просмотром экранизаций с последующим обсуждением различий между книгой и фильмом.

Мастер-классы по творческому письму, журналистике, созданию подкастов или ведению блогов помогают развивать практические навыки. Такие занятия могут стать стартовой площадкой для будущей карьеры.

Образовательные семинары: по медиаграмотности, информационной безопасности и т.д. Отдельный большой тренд – интеллектуальные игры, квизы и квесты, связанные с литературой и культурой. Такие активности привлекают

молодежь своим соревновательным характером, возможностью проявить эрудицию.

Творческие конкурсы – поэтические слэмы, конкурсы фанфиков или буктрейлеров – позволяют участникам показать свои таланты. Кроме того, необходимо организовывать мероприятия, связанные с профориентацией и развитием soft skills. Это могут быть тренинги по публичным выступлениям, тайм-менеджменту, командной работе. Важно дополнительно проводить встречи с представителями различных профессий, которые могут рассказать о своем карьерном пути. Актуальным направлением остаются воркшопы по цифровым навыкам, занятия по работе с различными программами и приложениями, создание медиаконтента. Одновременно библиотеки могут организовывать коворкинги и предоставлять пространство для учебы и работы над проектами. Особое внимание стоит уделять имиджевым активностям и неформальному общению - создавать комфортные зоны для встреч, проводить настольные игры, организовывать киноклубы и музыкальные вечера [4].

Мероприятия, проводимые в рамках «Пушкинской карты», разнообразны по своим формам и тематикам. Участники мероприятий могут проявить свои творческие способности и лидерские качества, умение выражать и отстаивать свою точку зрения.

Участие библиотек в проекте «Пушкинская карта» – это отличная возможность для развития профессиональных навыков, проявления креативности и творческой активности библиотек по продвижению чтения в подростковой среде.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Инновационные формы поддержки и продвижения чтения в общедоступных библиотеках. - URL: https://studylib.ru (дата обращения: 01.04.2026). – Текст : электронный.

2. О социальной поддержке молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры: (с изменениями на 21 мая 2022 года): постановление Правительства Российской Федерации от 08.09.2021 №1521.– URL: https://base.garant.ru/402777404/ (дата обращения: 01.04.2025). – Текст: электронный.

3. Орешкина, Т. А. Продвижение чтения в молодежной среде: сохраняем традиции, ищем новое. Опыт библиотек России / Т.А. Орешкина. – URL: https://tsutmb.ru/nauka/internet-konferencii/2017/inform-i-documen-obespechenie-6/4/oreshkina.pdf (дата обращения: 01.04.2026). – Текст: электронный.

4. Продвижение чтения в социальных медиа: Методические рекомендации.– URL: https://fessl.ru/docs-downloads/NMO/prodvizhenie-chteniya-

v-socialnyh-media.pdf (дата обращения: 30.03.2026). – Текст: электронный.

5. Рекомендации Минкульта РФ для учреждений по проекту «Пушкинская карта».. – URL: https://onff.ru (дата обращения: 01.04.2026). – Текст : электронный

53.02.02 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ

УДК 792.7

МЮЗИКЛ В РОССИИ: ОТ ТРАДИЦИЙ К СОВРЕМЕННОСТИ

Васильева Варвара Станиславовна
студентка 4 курса очного отделения
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады.
Научный руководитель: Железняк Антонина Анатольевна,
преподаватель высшей категории,
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Мюзикл – современный музыкально-театральный спектакль, который, вобрав все лучшее от своих многочисленных предшественников, открыл новый стиль, стал ярким самобытным явлением музыкального театра XX века. Представляет собой красочное, эффектное, развлекательное представление с песнями и танцами, опирающееся на крепкую драматургическую основу. Этот жанр стал одним из самых популярных разновидностей музыкально-театрального спектакля. Начав формироваться в 1920-е годы в Америке, истоками мюзикла принято считать порядка десятка театральных и музыкальных жанров, волею судеб абсорбирующихся в одном культурном поле на территории США на рубеже XIX-XX столетий. Все они внесли свои характерные особенности в жанр мюзикла. В их числе водевиль, ревю, экстраваганца, бурлеск, балладная опера, театр менестрелей, оперетта. Зарождавшийся мюзикл того времени отчасти сохранял задачу первых четырех из вышеназванных истоков – прежде всего быть зрелищным [4, с. 57].

Предпосылкой к возникновению мюзикла в России стала реализация музыкальных комедий в кинематографической форме, позволявшая сформировать массовую аудиторию. Когда первые музыкальные кинокомедии появились и в России, этот жанр уже прошел фазу формирования в Америке и начал свое развитие в Европе. В России 1930-х гг. нишу музыкальных кинокомедий первыми заняли композитор И. Дунаевский и режиссёр Г. Александров, которые в своих произведениях 30-х годов прошлого столетия смогли органично соединить русский менталитет с легкостью голливудских сюжетов, славянскую музыку и джазовые аранжировки, русские народные танцы и американский степ. Г. Александров очень интересовался джазом, путешествовал по миру, в том числе, побывал в Америке в Голливуде, где на него огромное впечатление произвело музыкальное кино. Вернувшись в Россию,

он снял кинокомедию «Веселые ребята» с участием джаз-бенда Л. Утесова, а затем еще два хита – «Цирк» и «Волга-Волга». Во всех этих фильмах были яркие и запоминающиеся музыкальные и хореографические номера, но они имели скорее вставной характер и больше напоминали аттракцион, не являясь инструментом драматургии, который двигал сюжет.

Главным препятствием для развития «развлекательных» жанров постреволюционной России стали новые эстетические критерии, формируемые в соответствие с декларированными государством идеологическими установками. Данные директивы, в значительной мере определявшие наполнение музыкально-эстрадных театральных жанров, не позволяли в полной мере развиваться близким мюзиклу формам. Место жанрового «компромисса» отводилось всё-таки оперетте, долгие годы являвшейся основой репертуара российских театров музыкальной комедии. В музыкальном театре жанр оперетты идеологически поддерживался как со стороны государства, частично принявшей на себя роль жанрового цензора, так и со стороны лагеря критиков [4, с. 63].

Советские кинематографисты не использовали слово «мюзикл» применительно к музыкальным картинам, но множество фильмов, снятых в эпоху СССР, имели черты киномюзикла. Это «Айболит – 66» Р. Быкова, «Мелодии Верийского квартала» Т. Шенгелая, «Романс о влюблённых» А. Кончаловского, а также телефильмы М. Захарова «Двенадцать стульев», «Обыкновенное чудо» и другие [3, с. 43].

Далее следование к мюзиклу продолжилось через жанр экранного музыкального театра 1950-1960 гг., развитие гибридных форм фильма-оперы, фильма-оперетты, фильма-балета, фильма-спектакля. Отечественные экранизации академического музыкального театра («Борис Годунов» и «Хованщина» по операм М. Мусоргского В. Строевой, «Евгений Онегин» и «Князь Игорь» Р. Тихомирова по операм П. Чайковского и А. Бородина и другие картины) становятся известными и признанными в мире, поднимая профессиональную планку российского музыкального кинематографа и создавая почву для будущих музыкальных постановок не только в академическом жанре. Первым полноправным российским мюзиклом, отвечающим большинству его критериев, можно считать «Свадьбу Кречинского» А. Колкера и К. Рыжова по одноименной пьесе А. В. Сухово-Кобылина в постановке В. Воробьева в Ленинградском театре музыкальной комедии (1973 г.). Единение музыкального и драматического действия в этом произведении солидарно с лучшими образцами мирового мюзикла (мощное танцевальное зрелище, драматическое действие) [1, с. 64; 4, с. 64].

Позже многие зарубежные авторы мюзиклов 1970-1980-х гг., стали пользоваться средствами рок-музыки в зависимости от жанровой принадлежности музыкального материала и направленности на определенную возрастную категорию зрителя. Самым известным из них является «Иисус Христос – суперзвезда» Э. Л. Уэббера и Т. Райса (1970 г.). Именно этот мюзикл, точнее, его киновариант режиссера Н. Джуисона (1973 г.) становится для российского мюзикла началом нового этапа развития. Наступает эпоха популяризации ВИА. Летом 1975 года, в оперной студии при Ленинградской консерватории состоялась премьера зонг-оперы ВИА «Поющие гитары» – «Орфей и Эвридика» композитора А. Журбина. Завуалировать роковый стиль пришлось, обратившись к стилю и драматургии Б. Брехта, где в ткань повествования вписываются песни-зонги, которые, подводят итог происшедшего, являются поучением, наставлением. Под влиянием «Иисуса» в 1970-1980-х гг. появляются и полноценные киномюзиклы «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» (реж. В. Грамматикова муз. А. Рыбников, текст П. Грушко, 1982 г., театральная постановка М. Захарова, 1976 г.) «Веселая хроника опасного путешествия» (режиссер Е. Гинзбург, 1986 г.), написанный в 1980-х Э. Артемьевым «Преступление и наказание» (спектакль поставлен в 2019 г.). Музыкальный электронный и рок-инструментарий был использован и в первой телевизионной российской постановке, сделанной в жанре мюзикла «Али-баба и сорок разбойников» режиссера О. Рябоконя на музыку С. Никитина и В. Берковского на стихи В. Смехова (1983 г.). Это был фактически первый полнометражный мюзикл-телеспектакль, где весь видеоматериал был снят в студии на телевизионную камеру и сделан соответствующий этим условиям монтаж. В будущем, сложно будет представить празднование Нового Года без просмотра телевизионного мюзикла, выходящего в преддверие праздника [3, с. 145; 1, с. 65].

В 1999 году на сцене московского Театра Оперетты был поставлен первый лицензионный мюзикл со всеми его атрибутами: вокальные партии дополнялись не только либретто и специально поставленной хореографией, но и визуальными эффектами. Авторами постановки явились польский режиссёр и хореограф Я. Юзефович и композитор Я. Стоклоса. Авторы русской версии: Ю. Ряшенцев и Г. Полиди. Постановка данного мюзикла обошлась в гигантскую по тем временам сумму: 1,2 млн. долларов. Именно в «Метро» дебютировали многие артисты, впоследствии ставшие звёздами российского музыкального театра. Например, Светлана Светикова и Теона Дольникова, также сыгравшие Эсмеральду в русской постановке мюзикла «Нотр-Дам де Пари».

2001 год стал довольно значимым для истории российского мюзикла. Именно тогда состоялась премьера мюзикла «Норд-Ост», основанного на

отечественном материале: романе В. П. Каверина «Два капитана». Близкие каждому зрителю темы, затронутые в мюзикле (любовь, надежда, восстановление справедливости и т.д.), великолепные актёрские работы, невероятные для того времени декорации, первоисточник, любимый многими поколениями – всё это привело к огромному успеху постановки у зрителей. Это первый российский мюзикл мирового класса с бюджетом около 4 миллионов долларов. К сожалению, захват заложников, случившийся 23 октября 2002 года, прямо во время очередного показа мюзикла, навсегда похоронил планы на дальнейший прокат «Норд-Оста». После теракта мюзикл пытались восстановить на следующий год, однако вскоре проект был вновь закрыт. В 2003 году мюзикл получил национальную театральную премию «Золотая Маска» в номинациях «Лучший мюзикл» и «Лучшая мужская роль в мюзикле» (Ю. Мазихин). В 2004 г. была создана гастрольная версия мюзикла, показанная в двух городах России, после чего театры расторгли договоры с создателями мюзикла в одностороннем порядке [2, с. 84].

В это время продолжилась и работа над адаптацией зарубежных мюзиклов. Были закуплены и поставлены чешский «Дракула», американские «Чикаго» и «42 улица», французский «Нотр-Дам де Пари». Почти все они провалились в прокате и были быстро закрыты. Одной из причин спада интереса к жанру, несомненно, стал теракт на «Норд-Осте»: зрители попросту боялись посещать театры. Далее, жанру мюзикла пришлось заново завоёвывать внимание российского зрителя, следующими картинами – «Ромео и Джульетта» (2006 год), «Красавица и Чудовище» (2008 год), «Екатерина Великая» (2008 год), «Монте-Кристо» (2008 год), «Граф Орлов» (2012 год) и многие другие [3, с. 146].

Российский мюзикл сегодня – особенное явление в ряду стран представителей данного жанра. Уникальность российского мюзикла в том, что основной импульс уже в своем начальном развитии он получает от кинематографической версии, в противовес американскому мюзиклу, точнее, предмюзиклу – музыкальной комедии, формировавшейся довольно долгий период на театральной сцене. Он продолжает следовать по собственному, уникальному пути: наращивает аудиторию, экспериментирует с формами и технологиями, обращается к новым темам. Постановки этого жанра идут не только в музыкальных, но в драматических театрах, становясь привычной частью репертуара и привлекая нового зрителя. При этом российский мюзикл стримиться соответствовать западным стандартам, подразумевающим высокий уровень исполнения и зрелищность.

С каждым годом появляется все больше оригинальных российских постановок. Одни из них основаны на популярных фильмах и мультфильмах («Бременские музыканты», «Летучий корабль», «Обыкновенное чудо» и др.), в

основе других лежат известные сюжеты («Маугли», «Дракула», «Айсвилль»), третьи имеют полностью оригинальный сценарий («Ничего не бойся, я с тобой», «Тест на любовь»); из архивов достают хиты прошлых лет («Свадьба Кречинского»). Растет количество поклонников жанра, особенно среди молодежи. Впрочем, у мюзиклов нет возрастных ограничений: каждому поколению они предлагают что-то свое: кому-то эффектный визуальный ряд, кому-то историю, отзывающуюся в сердце, кому-то – музыку, которую хочется переслушивать снова и снова.

Важно отметить, что в течение многих лет музыкально-театральные формы включены в программу обучения студентов средней ступени образования и являются одной из форм выпускной работы, а также включены в программу вступительных экзаменов в ВУЗ. Знание и понимание стилистических и вокально-технических особенностей исполнения в работе над произведением из мюзикла позволит студенту расширить свой багаж вокальной подготовки, музыкальной осведомленности, художественной выразительности, сценической культуры, а также поможет значительно расширить высокохудожественный репертуар исполнителя.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Брейтбург, К. А. Мюзикл: искусство и коммерция: учебное пособие / К. А. Брейтбург. – Санкт-Петербург: Лань : Планета Музыки, 2020. – 287 с. – Текст : непосредственный.

2. Гаврилова, Л. В. История музыкально-театрального искусства / Л. В. Гаврилова. – Красноярск, 2017. – 88 с. – Текст : непосредственный.

3. Михайлова, А. В. История и развитие мюзикла в России / Михайлова А. В. – Текст: непосредственный.// Инновационная наука. – Астрахань: ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет», 2022. – С. 144-150.

4. Шулин, В. В. Взаимообусловленность театрального, кинематографического и телевизионного мюзикла в контексте его становления в России / Шулин, В. В. – Текст: непосредственный // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры / ред. В. В. Шулин. – Санкт-Петербург: СПБГИК, 2022. – 66 с.

УДК 7.071.

НОВАТОРСКИЕ ПРИЕМЫ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ В СЮИТЕ Н. КОШКИНА «ИГРУШКИ ПРИНЦА»

Хандожко Паулина Вадимовна
студентка 4 курса очного отделения
специальности 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады
Научный руководитель: Ли Даниил Антонович,
преподаватель
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Никита Кошкин по праву считается одним из самых влиятельных современных композиторов для классической гитары. Его уникальный творческий путь начался с увлечения рок-музыкой, что впоследствии нашло отражение в новаторском подходе к сочинению. Профессиональное становление Кошкина проходило в Музыкальном училище им. Октябрьской революции, а затем в Институте им. Гнесиных под руководством выдающегося гитариста Александра Фраучи.

Уже в начале творческого пути Кошкин проявил себя как самобытный композитор. Переломным моментом стало исполнение его произведений Владимиром Микулкой в Лондоне в 1978 году, что принесло Кошкину международное признание. Особую популярность приобрела сюита «Игрушки принца», вошедшая в репертуар таких мэтров, как Джон Уильямс и братья Ассад.

Активная позиция Кошкина в мировом гитарном сообществе проявляется в его работе членом жюри престижных конкурсов, включая конкурсы имени Хоакина Родриго в Мадриде и Франсиско Тарреги в Беникасиме. С 1999 года в Австрии проводится ежегодный международный конкурс его имени. Не менее значима и педагогическая деятельность композитора – с 2000 года он являлся доцентом Государственной Классической академии им. Маймонида, где вёл не только специальный класс, но и курс истории исполнительства, а также руководил гитарным оркестром.

Вершиной творчества Кошкина стала сюита «Игрушки принца», работу над которой композитор вёл с 1974 по 1979 год. Как отмечал сам автор, стимулом к завершению произведения послужил Владимир Микулка, исполнивший премьеру сюиты в Париже в 1980 году. По словам гитариста Дмитрия Илларионова, «после премьеры последовал взрыв. «Игрушки» сразу привлекли большое внимание к Кошкину, и многие считают их одним из самых новаторских произведений XX века» [1, с. 29-30].

Сюита, написана под впечатлением от картины итальянского художника-сюрреалиста Де Кирико «Игрушки Принца». Она включает в себя шесть частей: «Принц капризничает», «Заводная обезьяна», «Кукла с закрывающимися глазами», «Игра в солдатики», «Карета», «Большой кукольный танец». «Игрушки принца – это программная сюита, и представляет собой историю капризного принца, который был пленен, похищен ожившими игрушками. Вот такая вот романтическая история» – говорил Кошкин (из речи Н.А. Кошкина на юбилейном концерте в КЗ им. П.И. Чайковского).

Композитор создал уникальный сплав программной и непрограммной музыки, где новаторские эффекты стали не самоцелью, а органичной частью музыкальных образов.

Пьеса «Принц капризничает» – сразу погружает слушателя в её эмоциональный центр, мастерски рисуя музыкальными средствами портрет капризного, своенравного ребёнка. Ощущение от глиссандо параллельных диссонансов и гармонической неустойчивости создают образ капризного ребенка. Как кульминация этого образа появляются грубые арпеджированные аккорды sforzando, исполняющиеся по струнам над верхним порожком, которые показывают пик его истерики. Звук, извлекаемый в этой точке грифа, теряет свою высотную определённость и превращается в резкий, шумовой, почти «звериный» рык. Этот эффект становится звуковым эквивалентом детской истерики, топанья ногами или яростного протеста, достигая пика эмоционального напряжения.

В пьесе «Заводная обезьяна» используется оригинальный сонорный прием: приглушенной ладонью правой руки шестой струны, что создает неопределенность интонации, струна оттягивается под прямым углом к грифу и отпускается, создавая резкий щелчок, напоминая пиццикато Бартока, но без определенного звучания нот. Кроме этого, используется приём «тамбурин», но не около подставки, а над розеткой – струна ударяется по грифу. Щелчки по струнам и удары пальцами по грифу изображают механизм обезьянки, а дерганый рисунок пьесы выражает рывки и неуклюжесть игрушки.

Произведение «Кукла с закрывающимися глазами» является центральным лирическим образом в сюите, выделяясь своим медитативным характером и тонким восточным колоритом. Она представляет собой не просто портрет игрушки, а сложный психологический образ сна, умиротворения и скрытого беспокойства. Создается ощущение недвижности, статичной созерцательности. Мелодия с параллельными аккордами звучит на фоне мерного ритма, создающимся с помощью ударов пальцев i и p по подставке, а также скольжения ногтя по канители струны. Благодаря этому создается медитативный эффект. Средний раздел более беспокойный и подвижный, благодаря триольным

фигурациям. Здесь используется необычный прием: пальцем левой руки струна с пятого лада сдвигается за гриф. Этим создается долгий дребезжащий звук, подобный звуку ситара. Пьеса завершается «убаюкивающей» группой флажолетов.

«Игра в солдатики» представляет собой одну из самых ярких и новаторских частей сюиты, где Кошкин с невероятной изобретательностью раскрывает образ детской военной забавы. Композитор мастерски трансформирует гитару в целый ударный оркестр, создавая иллюзию марширующих солдатиков, барабанной дроби и общей атмосферы импровизированного сражения в детской комнате. Используются такие приемы, как удар вторым и третьим пальцем левой руки по четвертой и шестой струне на нужных ладах, без участия правой руки, и удары по струнам за верхним порожком, а также различные удары по подставке, сдергивание левой рукой открытых струн и эффектом военного барабана, создающимся с помощью натягивания одной струны на другую. Все это создает атмосферу военного действа, воображаемого в мальчишеской игре.

«Карета» – яркий звукоизобразительный эпизод, мастерски передающий образ стремительного движения и стука копыт. В отличие от других частей, где используются сложные метрические и гармонические конструкции, здесь Кошкин достигает художественного эффекта за счёт сочетания простых музыкальных средств. На фоне «висящего» аккорда возникает имитация стука копыт лошади, которая исполняется ногтями пальцев правой руки по обечайке гитары.

Последняя часть «Большой парад кукол», по словам автора, представляет собой «сюиту в сюите», свободные жанрово-характерные вариации. «Приснилась идея: написать сюиту в сюите в конце, то есть вновь пробежаться по всем предыдущим частям. Форма – тема с вариациями, где каждая вариация – герой сюиты, который уже появлялся прежде. И образная характеристика тоже появляется, потому что эффекты как бы закреплены за каждым действующим лицом. Сон был настолько ярок, что я подскочил посреди ночи и сел за работу» – говорил Кошкин [1, с. 29].

Таким образом, последняя часть объединяет все предыдущие части и логично завершает сюиту.

«Игрушки принца» Н. Кошкина навсегда изменили ландшафт гитарной музыки, доказав, что инструмент способен на невероятную драматургию и звукопись. Даже завершив официальную педагогическую карьеру, Кошкин остаётся живым классиком и источником вдохновения, чьё творчество продолжает бросать вызов исполнителям и обогащать репертуар, безоговорочно утверждая его статус одного из самых влиятельных гитарных композиторов современности. Выйдя на пенсию в 2019 году, Никита Кошкин продолжает

композиторскую деятельность продолжая расширять выразительные возможности классической гитары.

БИБЛИОГРАФИЧЕСИЙ СПИСОК

1. Кошкин, Н. А. Интервью с композитором и гитаристом Никитой Кошкиным / Н. А. Кошкин; беседу вел: С. Бойко. – Москва: Гитаристъ, 2006. – 66 с. – Текст : непосредственный.

2. Краскина, М. В. Форма, образы, приемы игры на примере сюиты Н. Кошкина «Игрушки принца» / М. В. Краскина. – Текст : электронный // Образовательная социальная сеть nsportal.ru. – URL: https://nsportal.ru/npo-spo/obrazovanie-i-pedagogika/library/2014/01/27/analiz-syuity-nikity-koshkina-igrushki-printsa (дата обращения: 11.04.2026).

3. Леднев, А. Игрушки принца / А. Леднев. – Текст : непосредственный // Московский комсомолец. – 1988. – 19 мая.

4. Рябичевская, Ж. А. Преодоление традиционной нотации в произведениях современных композиторов для гитары / Ж. А. Рябичевская. // Вестник Кемеровского государственного университета культуры и искусств. – 2024. – №67. – С. 152-159 –- Электрон. версия доступна на сайте Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/preodolenie-traditsionnoy-notatsii-v-proizvedeniyah-sovremennyh-kompozitorov-dlya-gitary (дата обращения: 11.04.2026). – Текст : электронный.

53.02.03 ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО

УДК 785

СОЗДАНИЕ МУЗЫКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Баутрушевич Даниил Алексеевич,
студент 1 курса очного отделения
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
(по видам инструментов)
Научный руководитель: Крюкова Наталья Алексеевна,
преподаватель высшей категории,
ОГПОБУ «БИРОБИДЖАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ»
г. Биробиджан

Создание музыки с использованием компьютерных технологий стало неотъемлемой частью современного музыкального производства. В последние десятилетия наблюдается значительный рост интереса к цифровым инструментам, которые позволяют как профессиональным музыкантам, так и любителям создавать качественные музыкальные произведения.

Актуальность исследования обусловлена растущей потребностью в обучении начинающих создания музыки с помощью компьютерных программ. Несмотря на наличие теоретических материалов, многие новички сталкиваются с трудностями в освоении программного обеспечения и создании собственных композиций.

Объектом исследования является программное обеспечение по созданию музыкальных треков.

Предметом исследования – функциональные возможности программы FL Studio Fruity Edition.

Цель исследования: создать музыкальный трек с использованием компьютерных технологий.

Задачи для достижения поставленной цели:

1. Изучить типы музыкального программного обеспечения;
2. Выполнить анализ программного обеспечения, позволяющего создавать музыку;
3. Рассмотреть функционал FL Studio;
4. Создать музыкальный трек средствами FL Studio.

В ходе анализа типов музыкального программного обеспечения было выявлено, что условно их можно разделить на несколько больших групп: аудиредакторы; секвенсоры (DAW); VST и DX модули обработки сигнала; VSTi и DXi синтезаторы; нотные редакторы [3, 5]. Сравнительные характеристики представлены в Таблице 1.

Таблица 1

Сравнительные характеристики музыкального программного обеспечения

№	Название программы	Тип	Стоимость	Операционная система	Описание
1	LMMS	DAW	Бесплатная	Windows/Mac/Linux	Высокий уровень сложности, отсутствует возможность аудиозаписи
2	Cakewalk	DAW	Бесплатная	Windows	Высокий уровень сложности, профессиональные возможности
3	FL Studio Fruity	DAW	8000	Windows/Mac	Средний уровень сложности
4	MuseScore	Нотный редактор	Бесплатный	Windows/Mac/Linux	Высокий уровень сложности
5	Cakewalk	DAW	Бесплатная	Windows	Высокий уровень сложности
6	GarageBand	DAW	Бесплатная	Mac	Средний уровень сложности
7	Ableton Live Intro	DAW	10000	Windows/Mac	Высокий уровень сложности

Было решено подробнее изучить программу FL Studio, так как она является одной из самых популярных цифровых платформ для музыкального творчества, предоставляет необходимый инструментарий для начинающих и опытных музыкантов имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий быстро освоить основные приемы работы, а также постоянные обновления. Важно и помнить о недостатке – ограниченные возможности аудиозаписи в базовой версии. Поддерживает множество форматов аудио и MIDI, что позволяет пользователям легко интегрировать FL Studio с другими программами и устройствами. Это открывает дополнительные возможности для творческого процесса и позволяет музыкантам экспериментировать с различными жанрами, включая популярные направления, такие как хип-хоп и электронная музыка [5].

Микшер (рис.1) как второй важный компонент, предоставляет множество возможностей для обработки звука. Он позволяет регулировать громкость каждого элемента, управлять панорамой и добавлять различные эффекты, такие как реверберация и эквализация. Эти функции критичны для создания качественного звучания, поскольку именно в микшировании достигается гармоничное сочетание всех музыкальных инструментов [2].

Рис. 1 – Примеры интерфейса FL Studio
для сведения и мастеринга треков

FL Studio поддерживает работу со множеством встроенных инструментов и сторонних VST/AU плагинов. Это расширение дает пользователям возможность экспериментировать с различными звуковыми текстурами и эффектами, что особенно актуально для создания электронной музыки, где разнообразие звуков играет важную роль [3].

Изучив основной функционал, был разработан музыкальный трек средствами FL Studio.

После создания основных мелодий настройки звука (рис. 2) и структурирования композиции необходимо выполнить сведение. Этот этап включает в себя обработку звуковых дорожек с использованием микшера. Необходимо тщательную произвести настройку всех звуковых элементов, чтобы добиться их гармоничного взаимодействия и обеспечить качество финального продукта.

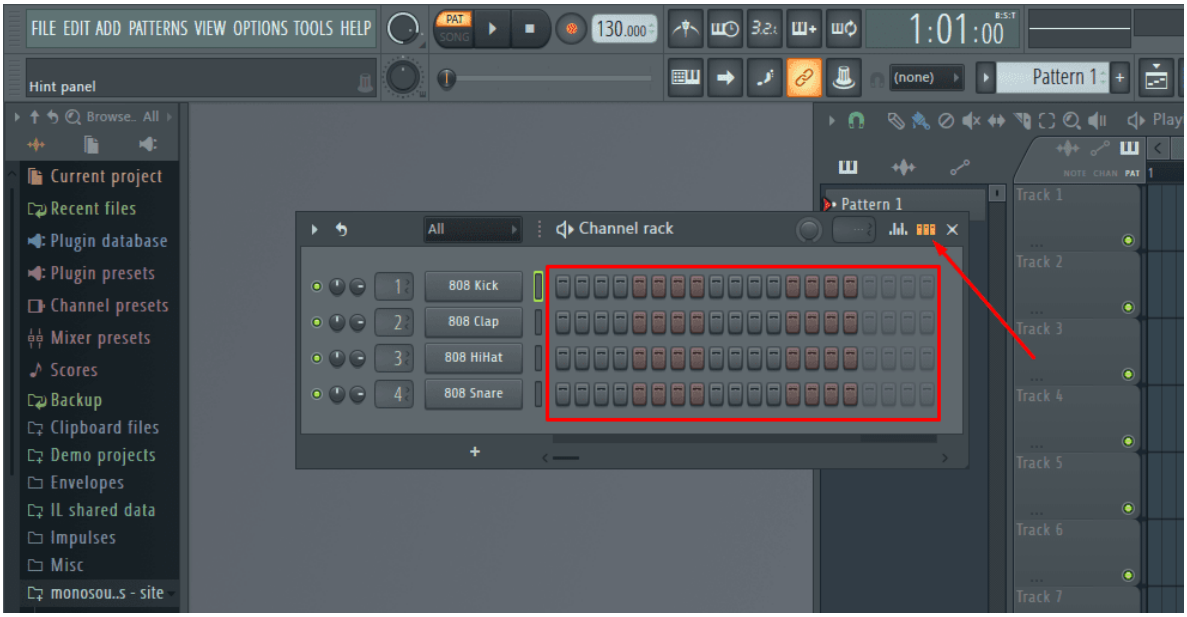

Рис. 2 – Примеры интерфейса программ для создания музыкальных композиций

Необходимо распределить все инструменты на отдельные каналы в микшере. Далее необходимо протестировать взаимодействие всех звуков.

После сведения композиции необходимо выполнить мастеринг – финальную калибровку, цель которой состоит в том, чтобы придать треку единое звучание и подготовить его к окончательному релизу. Во время работы необходимо постоянно выполнять сохранение проекта. При завершении создания звукового трека необходимо произвести экспорт файла в нужный формат. Это может быть WAV или MP3. Первый рекомендуется для наилучшего качества, идеально подходит для последующей мастеринговой обработки или архивирования. Второй хорош для быстрой отправки друзьям или публикации в интернете, так как имеет меньший размер файла. После выбора формата и параметров, запустите процесс экспорта [4].

В результате проделанной работы, цель была достигнута, а именно создан музыкальный трек с использованием компьютерных технологий – а именно с помощью FL Studio.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. FL Studio 2024 – как работать с программой... / Skillbox Media. – Текст: электронный // Skillbox.ru. – URL: https://skillbox.ru/media/music/fl-studio-guide/ (дата обращения: 17.04.2026).

2. FL Studio для начинающих: Обзор интерфейса. – Текст: электронный // Dj-Store.Ru. – URL: https://www.dj-store.ru/articles/fl-studio-obzor-interfeysa/ (дата обращения: 17.04.2026).

3. Fl Studio создание первого проекта – wikisound. – URL: // wikisound.org – URL: https://wikisound.org/fl_studio_создание_первого_проекта (дата обращения: 17.04.2026). – Текст: электронный.

4. Как пользоваться FL Studio. – Текст: электронный // Lumpics.ru. – URL: https://lumpics.ru/how-to-use-fl-studio/ (дата обращения: 17.04.2026).

5. Как создавать музыкальные произведения в FL Studio... / Хабр. – Текст: электронный // Habr.com. – URL: https://habr.com/ru/articles/364031/ (дата обращения: 17.04.2026).

УДК 316.4.

ВЛИЯНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ СУБКУЛЬТУР НА СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

Назарова Екатерина Денисовна,
студентка 3 курса очного отделения
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
вид инструментов: Оркестровые духовые и ударные инструменты
Научный руководитель: Абдрашитова Людмила Александровна,
преподаватель высшей категории, Заслуженный учитель РФ
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Проблема исследования молодежных субкультур является важной и актуальной, т.к. это путь к пониманию особенностей молодых людей в современном обществе. Именно молодежь наиболее остро реагирует на изменения, происходящие в стране во всех сферах жизни российского общества: экономики, политики, образования и культуры. Современная молодежь живет в непростое время: нравственные идеалы «строительства коммунизма» развенчаны, расшатаны патриотические устои, потеряны вера в добро, честность, ценность человеческой жизни. На смену пришли рост преступности, низкопробные фильмы, передачи и музыка. Поэтому создались условия для формирования «культур в культуре» [2, с. 42]. И массовое появление субкультур сегодня – это «отклик» молодежи на эти преобразования, это желание показать несовершенство доминирующей культуры.

Актуальность исследования молодежных субкультур связана, во-первых, с переоценкой их сущности: если раньше «неформалы» – это было только плохо, то сегодня субкультуры – это элемент культуры современного российского общества, в котором формируются новые жизненные стили и стереотипы мышления молодого поколения россиян, кроме, конечно, контркультурных экстремистских объединений молодежи.

Во-вторых, новая оценка субкультур раскрывает психологические особенности подростков и юношества, направляет внимание на процессы их социализации и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.

В-третьих, чтобы лучше понять молодое поколение, необходимо понимание влияния субкультур на личностное развитие подрастающего поколения.

Можно запретить молодежные субкультуры, но неформальные объединения все равно будут развиваться, т.к. молодежь испытывает потребность в самовыражении. А так как каждая субкультура вплетена в конкретный тип культуры, она обладает свойствами и особенностями этой культуры. И этого нельзя не учитывать.

Почему субкультуры являются молодежными объединениями? Почему именно молодежь противопоставляет себя нормативным рамкам основной культуры через различные неформальные молодежные объединения?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо дать определение понятию «молодежь». Молодёжь – это особая социально-возрастная группа, отличающаяся возрастными рамками (приблизительно от 14 до 30 лет) и своим статусом в обществе: переход от детства и юности к социальной ответственности.

Сегодня очень часто ругают молодежь, забывая о богатом положительном потенциале молодых, о том, что именно молодое поколение обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, которые выгодно отличают её от других групп населения. Именно молодежь обладает такими способностями, как умение воспринимать и перерабатывать огромный поток информации, достигать высокого уровня развития критического, самостоятельного и творческого мышления, которые позволяют им по-новому оценивать ситуации, проблемы, находить оригинальные решения и аргументировано отстаивать свои позиции.

Молодежь является одним из самых значительных слоев общества, в котором, как в зеркале, отражаются все изменения, происходящие в социуме. «Молодежь – это олицетворение протеста, нестабильности, реформ и революции» утверждал Самюэль Хантигтон [2, с. 56].

Сегодня в обществе происходят сложнейшие перемены во всех областях развития, которые являются ориентирами для современной молодежи. Современное общество, для которого характерны неопределенность, нестабильность, дает возможность молодежи проявлять свои способности и самораскрываться без достаточного уровня образования и личностного развития. Зачем учиться, когда и так можно заработать большие деньги? Поэтому притягательную силу имеют «вещизм», самолюбование и потребительское отношение к жизни, интерес к сексу, насилию и жестокости, тяга к пустому времяпрепровождению и противопоставления себя устоявшимся социальными нормами и ценностями, которые якобы устарели.

Изменяется общество – изменяется молодежь. Какие же особенности личностного развития отмечаются у современной молодежи, если личность – это

сложноорганизованная, гармонически развивающаяся, динамическая структура, отвечающая за привычные формы поведения [5, с. 32].

Профессор кафедры психологии личности Симонович Николай Евгеньевич выделяет следующие психологические черты личности современной молодежи: [6, с. 27]

1) отрицание всяких запретов, ограничений и правил поведения;
2) исключение близкого и глубокого общения, основанного на взаимной заботе и внимании; связь с людьми носит виртуальный характер и осуществляется посредством Интернета и других мультимедийных технологий;
3) копирование стилей поведения популярных людей, отсюда стремление входить в разные группы фанатов;
4) ориентирование на гедонистическое (наслаждение, удовольствие – высшее благо) поведение;
5) постоянное самообразование и повышение квалификации на всевозможных курсах, тренингах, стремление к получению современных специальностей;
6) создание собственного стиля жизни и выставление его напоказ;
7) выработка своей системы ценностей;
8) проявление внимания лишь к острым и сильным ощущениям;
9) замена многих личных возможностей человека современными цифровыми технологиями, в которых человек выступает просто оператором; технические средства не направлены на оптимизацию сил Личности, а только на пассивное погружение в создаваемую этими средствами реальность.

Таким образом, можно сказать, что современную молодежь отличает отсутствие личностной зрелости, т.е. отсутствие в личностной сфере системы устойчивых ценностных ориентаций, которая опосредствует такие качества как активно-волевое отношение к жизни, постоянное стремление достигнуть поставленных целей, соблюдение своих жизненных принципов и правил [1, с. 112]. Молодежь также отличает крайняя неустойчивость самооценки и при этом максимализм; неадекватное представление о собственной компетентности; снижение настроения, высокий уровень тревожности; гипертрофированная самостоятельность; неустойчивость психики; внутренняя противоречивость, низкий уровень толерантности, стремление выделиться, отличиться.

Многие личностные особенности современной молодежи являются и причиной вступления в ту или иную молодежную организацию и принятия ценностей и норм определенной субкультуры.

Но почему молодые ребята уходит в различные субкультуры? Чем они руководствуются, когда делают подобный выбор?

В основном молодые люди выбирают субкультуры, чтобы чувствовать себя членом определенной референтной группы, что позволяет им удовлетворять актуальные возрастные потребности: потребность в обособлении, автономизации от взрослых; потребность в защите от подавления в семье автономности; потребность в самоактуализации; потребность в принятии социумом (одно из самых болезненных переживаний для них – страх остракизма – изгнания из группы); потребность в признании, преодолении комплекса неполноценности; потребность в смысле; потребность в получении удовольствий, новых ощущений которые связаны со стремлением к получению чрезвычайно сильных эмоциональных переживаний и желанием произвести на окружающих определенный «эффект» (экстремальные гонки; фанатские войны, эпатажная внешность (прически, макияж, одежда) и поведение (речь, мимика), которые вызывают непонимание и раздражение со стороны окружающих, а также связано с современными технологическими и социально-экономическими условия (доступ к гаджетам, развлекательному контенту, сервисам доставки), которые создают иллюзию лёгкости получения удовольствий; потребность в информации, которая удовлетворяется через общение в субкультуре. [7, с. 35]

Таким образом, можно сказать, что основная причина, по которой молодёжь идёт в субкультуры – это способность этих объединений принять человека таким, каков он есть. Молодые люди часто не имеют возможности выразить себя вне рамок данной субкультуры.

Каждый молодой человек выбирает субкультуру «под себя». Что же такое субкультура? Молодежная субкультура – это подкультура или культура в культуре, принятой в обществе, частичная культурная подсистема «официальной» культуры.

Немного истории. Молодежная субкультура появилась в науке в середине 50-х годов XX века в связи с индустриальной и постиндустриальной стадией развития любого типа культуры. Раньше культура не делилась на «взрослую» и «молодежную»: все пели одни и те же песни, слушали одну и ту же музыку, танцевали одни и те же танцы и т.п. Сегодня у «отцов» и «детей» появились серьезные отличия и в ценностных ориентациях, и в моде, и в способах коммуникации, и даже в образе жизни в целом.

Членов молодёжных субкультур в нашей стране называли «неформалами», а иногда «тусовка». Все началось с появления в 1950-е гг. «стиляг» – молодежи, которая «стильно» одевалась и танцевала джаз, рок-н-рол, твист. Их обвиняли в «преклонение перед Западом». Негативное отношение государства к «стилягам» привела к тому, что они довольно быстро исчезли. Затем в конце 60-х – начале 80-х гг. возникает советская хипповская субкультура, которая включала в себя и панков, и металлистов, и даже криминогенных люберов.

Где-то середины 80-х гг. существование неформальных групп было признано официально. Эти объединения стали называть «альтернативными».

Официальное признание субкультур было продиктовано их необходимостью для функционирования общества. Было признано, что субкультуры помогают осваивать ценности и нормы общества. Придя на смену Комсомолу, они стали для молодежи направляющими по определению своего места в обществе. Было определено, что субкультуры – это своеобразное социально-культурные образования.

Молодежные субкультуры обладают специфическими чертами: не имеет четко определенного социального статуса, внутренние ценности противопоставлены «общепринятым» ценностям; имеют свою символику (лохматая прическа, потертая одежда, графическая символика, отсутствие волос на голове, кожаная одежда, тяжелая, грубая обувь и т. д.); старается выделиться своим языком (сленгом), который затрудняет общение с «чужими».

Существует много подходов к классификации неформальных групп: по социальной направленности, по мотивам деятельности, по интересам, религиозным убеждениям и др. Остановимся на одной из них: музыкальные субкультуры (готы, джанглисты, инди, металлисты, панки, рэперы и др.), субкультуры по увлечениям (байкеры, барды, скейтеры, диггеры, индустриальный туризм, граффити, и др.), имиджевые субкультуры (вижуал кидс кибер-готы, моды, нудисты, стиляги, тедди-бои и др.), мировоззренческие субкультуры (антифа, битники, НС-панки, неформалы, стрей-эджеры, хиппи), основанные на художественных произведениях (отаку, падонки, исторические реконструкторы, фурри и др.), контркультуры (гопники, люберы, неонацисты, сатанисты, скинхеды).

Таким образом, особенности развития личности подростков не дает возможности многим из них выражать в одиночку свои взгляды, мнения на мир. Поэтому для них важно быть членом референтной группы. Молодежная субкультура является одним из важнейших факторов влияния на молодёжь и необходимо сделать это влияние положительным. Отрицательная оценка молодежных субкультур связана с так называемой вечной проблемой «отцов» и «детей». «Нынешняя молодежь привыкла к роскоши, она отличается дурными манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с родителями, жадно глотают еду и изводят учителей», – сетовал Сократ еще в 470 г. до н. э. Причины, по которым молодежь уходит в субкультуры, связаны с тем, что молодые люди не могут найти свое место в жизни, это своеобразный протест против способов и методов воспитания, выражения юношеского максимализма, это поиск понимания и поддержки, раскрытие творческого начала, это борьба с комплексами. Чтобы лучше понять современную молодежь, необходимо

понимать мир их увлечений, интересов, учитывать те психологические особенности, которыми она обладает, и создавать условия для развития устойчивых ценностно-смысловой системы личности. Конечно, необходим контроль за жизнью молодых людей, однако, надо помнить, что им в это время как никогда нужна свобода и наличие собственного мира, в который он кого-то пускает или не допускает по личному желанию.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Курышева, О.В. Психологическая характеристика молодежи как возрастной группы / Курышева О.В. – Текст: электронный // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 7. Филос. – 2014. — №1 (21). – С. 67-74. – Электрон. версия доступна на сайте Киберленинка. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/psihologicheskaya-harakteristika-molodezhi-kak-vozrastnoy-gruppy/viewer (дата обращения: 15.04.2026)

2. Левикова, С. И. Молодежная субкультура: учеб. пособие / С.И. Левикова. – М.: Гранд, Фаир-пресс, 2004. – 607 с. – Текст: непосредственный.

3. Лисовский, В.Т. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: учеб. пособие для студентов вузов / В.Т. Лисовский. – СПб.: СПбГУП, 2000. – 508 с. – Текст: непосредственный.

4. Логвинова, М. И. Молодёжные субкультуры: психологические аспекты / Логвинова М. И., Логвинова Т. И. – Текст: электронный // Концепт: электрон. журнал. – 2016. – Т. 17. – С. 569–573. – URL: https://e-koncept.ru/2016/46289.htm (дата обращения: 15.04.2026)

5. Наумова, Н.Ф. Социологические и психологические аспекты целенаправленного поведения / Н.В. Наумова; отв. ред. В.Н. Садовский; АН СССР, ВНИИ систем. исслед. – М.: Наука, 1988. – 197 с. – Текст: непосредственный.

6. Симонович, Н. Е. Социальное самочувствие как социально-психологический феномен в изменяющемся российском обществе: специальность 19.00.05 «Социальная психология»: автореферат на соискание ученой степени кандидата психологических наук / Н.Е. Симонович; Институт молодежи. – Москва, 1999 – 25 с. – Текст: электронный. – URL: https://www.dissercat.com/content/sotsialnoe-samochuvstvie-kak-sotsialno-psikhologicheskii-fenomen-v-izmenyayushchemsya-rossii (дата обращения: 18.04.2026)

7. Резухина, Е.В. Подростковые и молодежные субкультуры: психологический аспект / Е.В. Резухина. – М.: Модек, 2004. – 360 с.

УДК 7.071.

ВЕЛИКИЙ РИХТЕР

Петриченко Валерия Алексеевна
студентка 2 курса очного отделения
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство
по видам инструментов (фортепиано)
Научный руководитель: Денисова Светлана Юрьевна
преподаватель высшей категории
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ
КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Святослав Рихтер – имя величайшего пианиста XX века, это эпоха и явление в музыкальном искусстве. Пианист, чья жизнь была наполнена как взлетами, так и глубокими личными драмами. Значение его творчества выходит далеко за рамки виртуозного исполнительства. Альфред Шнитке точно определил его место в истории как «соединительное звено между настоящим и вечностью». Рихтера по праву называют одним из крупнейших музыкантов в истории, подчеркивая сочетание глубины и совершенства.

С. Рихтер родился 20марта 1915года в Житомире. Его отец, Теофил Рихтер, был музыкантом. Профессионального музыкального образования будущий виртуоз не получил в детстве: он не любил однообразные упражнения, предпочитая самостоятельно осваивать оперные партитуры и сочинения великих композиторов. В возрасте 22 лет, не имея диплома, он отправился в Москву, чтобы показать свою игру Генриху Нейгаузу – знаменитому профессору Московской консерватории. Нейгауз сразу признал в юноше незаурядный талант, разглядел в нем гениального музыканта, у которого совершенство исполнения сочеталось с душевной чистотой и глубиной мысли. Г. Нейгауз стал не просто педагогом и наставником, но и заменил Рихтеру отца, ввел его в круг московской художественной интеллигенции, таких, как Б. Пастернак, Р. Фальк, А.И. Ф.Г. Раневская, О.Л. Книппер-Чехова.

Годы войны обернулись для Рихтера личной трагедией. Его отца репрессировали, а мать, покинув страну, обосновалась в Германии. Эти события наложили отпечаток на всю его дальнейшую жизнь: он полностью сосредоточился на творчестве. В годы войны Рихтер не прекращал выступать, давал концерты даже в блокадном Ленинграде, а в 1945-м стал лауреатом Всесоюзного конкурса. В начале 1960-х состоялись его гастроли в США, прошедшие с оглушительным успехом. Тогда же пианист получил «Грэмми»,

став первым советским исполнителем, удостоенным этой награды. С. Рихтер – это исполнитель, признанный во всем мире. Турне пианиста в США, в разгар холодной войны, стало чрезвычайно важным культурным событием двух стран. С. Рихтера пригласили выступить в Карнеги-холл, одной из важнейших и значимых для каждого исполнителя концертных площадок мира. Его исполнение произвело фурор среди слушателей. Западные критики после концертов Рихтера в Карнеги-холл единодушно признали Рихтера величайшим пианистом современности, что укрепило авторитет советской исполнительской школы.

Критики и современники отмечали, что Рихтер не просто исполнял музыку, а создавал законченный художественный образ. Его игра отличалась поразительной техникой в сочетании с глубоким драматизмом и проникновением в замысел композитора. На концертах он стремился к тому, чтобы слушатели забыли об исполнителе и полностью погрузились в мир звуков.

Исполнительский репертуар С. Рихтера был колоссальным – от старинной музыки барокко до сочинений современников, включая Прокофьева, который посвятил ему свою Девятую сонату. В последние годы, Рихтер ввел необычную форму проведения концертов, концертов в полной темноте, пианист считал, что так слушатели больше сосредоточатся на музыкальном образе и звуке. Рихтер был невероятно трудолюбивым музыкантом, его творческий график мог насчитывать до полутора сотен выступлений в год.

Кроме музыки, С. Рихтер увлекался живописью, дружил с художниками и брал уроки у Роберта Фалька, он прекрасно рисовал. Эта любовь к живописи, привитая в детстве, сформировала его художественное мышление, где музыка воспринималась им через зрительные образы. В начале 80-х годов Святослав Рихтер выступил инициатором создания фестиваля «Декабрьские вечера», который проходил в стенах музея изобразительных искусств.

В содружестве с руководителем ГМИИ, Рихтер создал уникальный фестиваль, в котором музыкальные программы были неразрывно связаны с экспозициями картин. Фестиваль, объединяющий звук и изображение в едином контексте, успешно продолжает свою жизнь и в наши дни. Музыкальные программы «Декабрьских вечеров» объединяли разных исполнителей и разные виды искусства, Рихтер часто приглашал молодых исполнителей принять участие в этом уникальной проекте. В 1980-х годах Рихтер проявил себя как талантливый оперный режиссер. Его постановка оперы Бриттена «Поворот винта» в Музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина стала событием в оперном искусстве. Он сам работал с певцами, переводил либретто, выстраивал мизансцены, добиваясь полного соответствия авторскому художественному замыслу.

Вклад исполнительского искусства С. Рихтера в мировую культуру сложно переоценить. Не будучи композитором, он сумел трансформировать представление о пианистическом искусстве, существенно расширил его выразительные границы и открыл слушателям множество забытых страниц музыкального наследия. Одним из первых музыкантов в Советском Союзе, С. Рихтер начал включать в свои концертные программы сочинения французских импрессионистов К. Дебюсси, М. Равеля, а также Б. Бартока и Шёнберга. Трактовка С. Рихтером баховских клавирных произведений на фортепиано, в особенности «Искусство фуги», «Хорошо темперированный клавир» до сих пор считается недосягаемым исполнительским образцом. Благодаря своему искусству, С. Рихтер перевел пианиста из ранга интерпретатора в ранг полноправного соавтора композитора.

Пианист избегал выступлений на больших концертных площадках, предпочитая камерные пространства. С. Рихтер был не только блестящим солистом, но и увлеченным ансамблистом. Он окружал себя выдающимися современниками, а его домашние репетиции часто становились для партнеров настоящей школой мастерства. Совместное музицирование с Д. Ойстрахом признано музыкальными критиками и слушателями вершиной ансамблевого искусства. Именно они, в 1969 году, впервые представили публике Скрипичную сонату Шостаковича.

А интерпретация полного собрания бетховенских сонат для виолончели и фортепиано М. Ростроповичем и С. Рихтером вошла в золотой фонд звукозаписи. Рихтер оказывал поддержку и молодым дарованиям (Н. Гутман, Ю. Башмет), часто выступая с ними на одной сцене.

С. Рихтер часто выступал и с вокальной музыкой. Камерные дуэты с Н. Дорлиак, Г. Писаренко, Д. Фишер-Дискау, П. Шрайер исполнили множество вокальных циклов К. Шимановского, Й. Брамса, Ф. Шуберта, Н. Метнера.

В 1960-х С. Рихтер выступал в фортепианном дуэте с Б. Бриттеном, исполняя не только оригинальные сочинения Б. Бриттена, но и произведения Моцарта, Шуберта, Шумана и Дебюсси.

С. Рихтер неоднократно участвовал в совместных концертах с Квартетом имени Бородина. Особенностью всех творческих союзов было стремление Рихтера к равноправному диалогу. Будь то певец, скрипач или целый оркестр, он всегда добивался не доминирования рояля, а гармоничного сотворчества. Его ансамблевый репертуар простирался от строгих баховских сонат до сложнейших партитур Шостакович и редко звучащих вокальных миниатюр. Пианист нашел для себя новый тип взаимодействия с оркестром: часто выступая с оркестром без дирижера, размещаясь за роялем спиной к коллективу. Такой подход требовал абсолютного взаимопонимания и внимания музыкантов друг к другу.

В 90-е годы 20 века был основан Фонд Святослава Рихтера. Деятельность фонда была направлена на то, чтобы проводить различные культурные мероприятия в провинции. В первую очередь это фестивали классической музыки. Всё началось с того, что С. Рихтеру пришла в голову идея создать школу творчества, где могли бы заниматься молодые художники и музыканты. Школа творчества была открыта в г. Тарусе, где проводились ежегодные фестивали для художников и музыкантов, в которых участвовал сам пианист и его творческие друзья. Отдавая дань памяти великого пианиста XX века, в Бресте проводится конкурс имени Святослава Рихтера. Первый конкурс молодых пианистов состоялся в 2015 году и с тех пор проходит раз в два года. В Житомире, на родине пианиста, установили мемориальную доску, а улицу, на которой жил пианист, переименовали в его честь. «Приношение Святославу Рихтеру» – называется ежегодный проект, который традиционно проходит в Большом зале Московской консерватории. Так «Фонд Рихтера» чтит память пианиста и выполняет его завет привлекать внимание к самым интересным исполнителям. Ушел из жизни выдающийся пианист летом 1997 года.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Дельсон, В.Ю. Святослав Рихтер / В.Ю. Дельсон. – Москва : Музыка, 1961. – 123 с. – Текст: непосредственный.

2. Нейгауз, Г. Г. Размышления; Воспоминания; Дневники; Избранные статьи; Письма к родителям / Г. Г. Нейгауз; [вступ. ст. и коммент. Я. И. Мильштейна]. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Сов. композитор, 1983. – 526 с. – Текст: непосредственный.

3. Рабинович, Д. А. Портреты пианистов К. Игумнов, Г. Нейгауз, В. Софроницкий, Г. Гинзбург, Л. Оборин, Э. Гилельс, М. Гринберг, С. Рихтер / Д. А. Рабинович. – Москва : Сов. композитор, 1962. – 268 с. – Текст: непосредственный.

4. Рассказы о музыке и музыкантах: попул. очерки / сост. Арановский М.Г. – Ленинград; Москва : Сов. композитор, 1973. – Текст непосредственный.

УДК 78.05

ВЛИЯНИЕ МУЗЫКИ НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

Самойсак Даниил Сергеевич,
студент 1 курса очного отделения
специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство.
по виду: Оркестровые струнные инструменты
Научный руководитель: Тищенко Людмила Петровна,
преподаватель высшей категории
ФГБОУ ВО «ДОНЕЦКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ ИМЕНИ С.С. ПРОКОФЬЕВА»,
ФАКУЛЬТЕТ СПО
г. Донецк

Музыка сопровождает человека с древнейших времён. Археологи находят музыкальные инструменты возрастом более 40 тысяч лет. Уже тогда люди интуитивно использовали звук для коммуникации, ритуалов и эмоционального воздействия. Эстетическое и физическое влияние музыки на человека обширно и зависит от многих факторов: образного содержания, жанра, темпа, метроритмики, громкости и т. д. Музыка может как стабилизировать состояние личности, так и привести к её разладу.

Восприятие музыки человеком основано на сочетании частот, ритма, тембра и динамики. Когда звуковая волна достигает уха, она преобразуется в электрический импульс, который передаётся в мозг. Обработка происходит в нескольких ключевых областях: слуховая кора анализирует высоту и громкость, гиппокамп участвует в формировании памяти, лимбическая система отвечает за эмоции, а мозжечок – за ритм и координацию. Музыка вызывает эффект предсказания: мозг пытается угадать, какой звук будет следующим. Например, если музыкальное ожидание оправдывается, выделяется дофамин – тот же гормон, который связан с чувством удовольствия от еды, похвалы или награды.

Музыка оказывает физиологическое воздействие на сердечный ритм через автономную нервную систему: быстрый темп вызывает активацию симпатической системы (например, «Полёт валькирий» Рихарда Вагнера, «Thunderstruck» группы AC/DC), медленный темп – активацию парасимпатической системы (например, «Элегия» Габриэля Форе, «Лунный свет» Клода Дебюсси). Обе системы являются частями вегетативной нервной системы: симпатическая отвечает за состояние стресса (ускоряет сердцебиение, повышает давление, учащает дыхание), парасимпатическая – за расслабление и восстановление (замедляет пульс, снижает давление, расслабляет мышцы,

улучшает пищеварение). Это приводит к изменению частоты пульса, давления, тонуса сосудов. Так, у слушателей классической музыки в среднем снижается частота сердечных сокращений на 5-10 ударов в минуту. Музыка синхронизирует дыхание: при медленном темпе оно становится глубже, при быстром – учащается. Это используется в медитации, дыхательных практиках, терапии тревожных состояний.

Музыка регулирует уровень возбуждения мозга: она может стимулировать активность (например, во время занятий спортом) или снижать стресс (например, перед сном). Темп музыки в данном процессе играет ключевую роль: мозг склонен адаптироваться, «подстраиваться» под него и синхронизировать электрические волны на уровне колебаний нейронов.

Типы мозговых волн тесно связаны с музыкой. Бета-волны (13-30 Гц) стимулируются быстрой, энергичной музыкой, вызывают бодрствование и концентрацию, поэтому находят применение во время работы и учёбы, требующих сосредоточения. Альфа-волны (8-12 Гц) способствуют продуктивной деятельности и творчеству. Этому соответствует музыка умеренного темпа, которая подходит для творческой работы, медитации, релаксации. Тета-волны (4-8 Гц) стимулируются медленной музыкой, вызывают состояние дремоты и расслабления, поэтому они уместны для засыпания и успокоения. Дельта-волны (0,5-4 Гц) благоприятствуют спокойному сну и восстановлению организма, поэтому медленный темп и равномерный ритм здесь играют определяющую роль.

Музыка влияет на гормональный фон: дофамин – удовольствие, кортизол – стресс, окситоцин – чувство привязанности. Так, совместное пение (например, в хоре, ансамбле или ином музыкальном составе) повышает уровень окситоцина, усиливая чувство единства между людьми (например, при исполнении песни «Священная война» Александра Александрова, концертного хорового цикла «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова или гимна «We Are the Champions» группы Queen).

Музыка – один из самых мощных эмоциональных стимулов. Её психологическое воздействие может вызывать улыбку или слёзы, создавать ощущение спокойствия или тревоги. Так, люди из разных культур одинаково распознают базовые эмоции (радость, грусть, страх). Музыка тесно связана с автобиографической памятью: она стимулирует воспоминания и усиливает запоминание информации. Интересным фактом является то, что у пациентов с болезнью Альцгеймера способность узнавать музыку сохраняется дольше, чем способность узнавать лица. Музыка активирует когнитивные процессы: улучшает концентрацию, ускоряет выполнение задач и помогает при обучении.

Эффект Моцарта (временное улучшение пространственного мышления после прослушивания классической музыки) активно изучается в нейронауке.

Согласно исследованию Университета Лестера, проведённому в 2023 году компанией Retail TouchPoints, профессионально подобранная музыка влияет на рост продаж. Чем подвижнее и энергичнее темп музыки, тем быстрее двигаются покупатели; медленный же темп способствует расслаблению посетителей и желанию задержаться. Соответственно, специалисты по психологическому восприятию подбирают музыкальный материал в зависимости от того, как должны в то или иное время передвигаться люди в торговой зоне.

Музыка активирует почти весь мозг: левое полушарие отвечает за логический анализ и структурирование информации (распознавание мелодических паттернов и их повторений, восприятие гармонической последовательности, анализ метроритмической организации, определение музыкальной формы; при наличии слов – обработку текста, анализ фонетики и семантики слов), правое – за эмоции и интонации (распознавание характера музыки, вызов соответствующих реакций у слушателя, определение тембровой окраски, восприятие оттенков исполнения, анализ динамических нюансов и фразировки, восприятие музыки как единого целого, создание общего впечатления и настроения, связь с личными воспоминаниями и ассоциациями). Регулярные занятия музыкой улучшают память, усиливают внимание и развивают координацию.

Отдельно стоит обратить внимание на музыкотерапию – научно обоснованный метод лечения, который применяется при депрессии, тревожности, инсультах и деменции. В этом плане музыка помогает снижать стресс, улучшать настроение и восстанавливать речь. В частности, после инсульта пациенты быстрее восстанавливают речь, если используют пение (метод мелодико-интонационной терапии). Музыкотерапия активно используется в коррекции эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, психосоматических заболеваний, отклонений в поведении, а также при коммуникативных затруднениях (например, «Ave Maria» Франца Шуберта или «Элегии» Дмитрия Шостаковича). Для индивидуальной терапии специалист подбирает музыкальный материал, исходя из предпочтений пациента и его задач; на групповых занятиях отдается предпочтение произведениям, которые основаны на общей проблеме клиентов (неврозы, нарушения сна, апатия, стресс).

Следует остановиться на конкретном примере. В Донецкой государственной академической филармонии в 2016 году был создан и воплощен уникальный проект – цикл «Музыка для здоровья: ритмы и рифмы в медицине», который организовали доктор медицинских наук профессор Эмиль Фисталь и

врач-психолог Галина Фирсова при непосредственном участии руководителя коллектива «Септет-джаз» Александра Куслина. В программу включены оздоравливающие композиции в различных музыкальных и ритмических стилях и направлениях. В частности: песни Исаака Дунаевского «Марш», «Сердце» (к/ф «Веселые ребята»), «Капитан» (к/ф «Дети капитана Гранта»), «Адажио» Альбинони (Ремо Джадзотто), «Аве Мария» Джулио Каччини и другие. Изюминкой концертов стало исполнение таких замечательных песен, как «Улыбка» Владимира Шаинского и «Пусть всегда будет солнце» Аркадия Островского. Проведение творческих встреч сопровождалось комментариями представителей медицины к отобранным музыкальным примерам и их влиянию на здоровье человека. Данная программа была включена и в репертуар Луганской академической филармонии. Подтверждением успешности и перспективности проекта стали наполненные залы и хвалебные отклики слушателей разных возрастных категорий.

В настоящее время музыка рассматривается не только как искусство, но и как мощный нейрофизиологический стимул. Она воздействует на поведение человека: задаёт темп движения, способствует принятию решений и формирует настроение. Современные исследования в области нейронауки показывают, что музыка активирует больше областей мозга, чем речь. Таким образом, влияние музыки на организм человека огромно и неоспоримо.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Бреан, А. Музыка и мозг: как музыка влияет на эмоции, здоровье и интеллект / А. Бреан, Г.У. Скейе. – Москва: Альбина Паблишер, 2020. – 316 с. – Текст: непосредственный.

2. Гаджиева, А. М. Психофизиологическое влияние музыки на психоэмоциональное состояние человека / А. М. Гаджиева. – Текст : электронный // Молодой ученый. – 2023. – № 45 (492). – С. 438-441. – URL: https://moluch.ru/archive/492/107563 (дата обращения: 10.04.2026).

3. ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»: офиц. сайт. – Рязань, [2026]. – URL: https://cgie.62.rospotrebnadzor.ru/content/1216/154750/ (дата обращения: 10.04.2026). – Текст : электронный.

53.02.07 ТЕОРИЯ МУЗЫКИ

УДК 782.1

О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РАЗНЫХ КУЛЬТУР В ОПЕРЕ Ц.А. КЮИ «СЫН МАНДАРИНА»

Качкина Ксения Родионовна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория музыки
Научный руководитель: Пруцкова Ирина Ивановна,
преподаватель высшей категории
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
г. Балаково

Когда мы говорим о русской музыке, имена П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского или Н.А. Римского-Корсакова приходят на ум первыми. Но среди плеяды великих композиторов есть и те, чье творчество, возможно, не так хорошо известно широкой публике, но от этого не менее ценно и значимо. Одним из таких самобытных мастеров был Цезарь Антонович Кюи – человек удивительной судьбы, чья жизнь была неразрывно связана с музыкой, наукой и служением Отечеству.

Его композиторское наследие обширно и разнообразно. Кюи оставил нам множество опер, балетов, симфонических произведений, камерной музыки, романсов. В каждом его произведении чувствуется не только мастерство композитора, но и искренняя любовь к своей родине, к ее культуре и народу.

В научной литературе опера «Сын мандарина» Ц.А. Кюи до сих пор практически не освещена, хотя и заслуживает внимания исследователей. Прежде всего, эта опера является одним из первых в отечественной музыке примеров взаимодействия различных культур в сфере музыкального театра.

Одноактную комическую оперу «Сын мандарина» Ц.А. Кюи написал в 1859, вдохновившись французской оперой Даниэля Обера «Бронзовый конь», где действие разворачивается в Китае. Образы загадочного Востока привлекли Цезаря Кюи и либреттиста оперы Виктора Крылова. Жена композитора Мальвина Бамберг очень хотела стать актрисой, и Ц.А. Кюи, чтобы исполнить ее давнюю мечту, сочинил одну из первых российских опер для домашнего музицирования. В камерном кругу друзей и соратников композитора состоялась премьера «Сына мандарина» с участием Мальвины Кюи и Модеста Мусоргского. На фортепиано певцам аккомпанировали Цезарь Кюи и Милий Балакирев, который позже сделал оркестровку оперы.

Каждый персонаж оперы – это типизированный характер, с которым связаны определенные жанры, наиболее характерные тональности и музыкальные интонации.

Кау-Цинг (бас) – богатый китайский император. У Кау-Цинга есть инструментальная и вокальная характеристика. Основной инструментальной лейттемой Мандарина является церемониальный марш в Ре мажоре, возвещающий его появление. Первоначально тема марша звучит в увертюре к опере, потом во фрагментах, где говорится о мандарине (Дуэт Йеди и Мури) или появляется он сам (Марш). Сольная характеристика Кау-Цинга – ария «Мой удел, удел жестокий», где мандарин сетует на то, что если не найдет сына, будет страдать и коротать свои дни в одиночестве.

Зинзингу (*баритон*) – старый, расчётливый, коварный трактирщик. Жанр его сольной характеристики необычен для характера данного персонажа. Зинзингу поет романс (As-dur) «Скажи ему, что с матерью скитался ты в юности своей». Здесь композитор создает комический эффект: в романсе трактирщиц дает напутствие Зай-Сангу, как ему обмануть мандарина, назвавшись его сыном.

Йеди (*сопрано)* – дочь трактирщика Зинзингу. Вокальные партии Йеди характеризуются романсовым стилем. Ее сольная характеристика – ария «Его отец мой выгоняет» показывает героиню с разных сторон: от сожаления, отчаяния, до решимости следовать за любимым.

Мури (тенор) – молодой слуга, сирота, живущий при трактире. Влюблён в Йеди, которая отвечает ему взаимностью. Помогает своей возлюбленной в работе по дому. Сразу после увертюры звучит их дуэт «Работать вдвоем веселей». Вокальные партии Йеди и Мури схожи на протяжении всей оперы – это лирические дуэты-согласия.

Зай-Санг (бас) – слуга Зинзингу, с которым он подписал контракт о том, что Зай-Санг получит в жёны дочь трактирщика Йеди спустя десять лет бесплатной работы. Он труслив и немного глуп, над ним смеются и издеваются все герои оперы. У Зай-Санга есть вокальная характеристика – буффонная ария «Нет, мое терпенье может лопнуть», которая начинается в d-moll неуверенно с сомнениями, но в коде утверждается D-dur «Мщенье ты мое узнаешь!».

Влияние западной культуры на оперу Ц.А. Кюи «Сын мандарина» проявляется в соединении особенности итальянской opera-buffa и комедии dell’arte. От оперы-буффа заимствован бытовой сюжет, *буфонный бас* (Зай-Санг), лирическая пара Йеди и Мури, типичные комические ситуации, наличие диалогов и счастливый финал.

В опере «Сын Мандарина» персонажи отражают черты различных масок комедии dell’arte. На сцене комедии дель арте традиционно появлялись два дзанни с противоположными характерами, ярким примером чего служат Мури и

Зай-Санг. Образ Зай-Санга сочетает в себе качества Педролино и Пульчинеллы: с одной стороны, он изворотливый слуга, но часто попадающий в неловкие ситуации, неудачливый в любви, получает затрещины от хозяина и угрозу палочных ударов от Мандарина, и даже Йеди и Мури его толкают. Трактирщик Зинзигу воплощает маску Бригеллы – хитрого и находчивого хозяина, умеющего угодить и гостю, и господину, хотя и не является слугой. Мандарин условно ассоциируется с Панталоне – богатым и властным человеком, но в отличие от классического образа, он не скуп и проявляет милосердие даже к врагам, что придаёт его образу особую глубину.

Влияние восточной культуры проявляется в декорациях, костюмах, показа обычай Китая. События его оперы происходят в Китае. Это страна, окутанная тайнами и древними традициями, далекая от привычной европейской действительности. В оригинальной постановке использовались старые обои в восточном стиле. А, например, в постановке 1998 года Московского камерного театра есть один элемент, который особенно привлекает внимание своей оригинальностью и смысловой нагрузкой – *это ширмы-портреты с членами «Могучей кучки» и женой самого Цезаря Кюи.* По воспоминаниям современников, Кюи и либреттист Крылов для премьеры подготовили актерам костюмы и парики в китайском стиле.

В опере отражена идея о всевластии чиновников и безнаказанности представителя знатного рода, характерная для китайского жизненного уклада. В китайском жизненном укладе отмечали исключительное почтение к власти и раболепие перед вышестоящими. Опера проливает свет и на положение женщины в китайском обществе того времени. Женщины, как правило, находятся в подчиненном положении, их роль ограничена домом и семьей. В опере также отражена идея о взяточничестве в Китае: законы и гарантии хороши только на бумаге, а на деле ведут только к обогащению берущих взятки и утеснению дающих взятки.

В опере Ц.А. Кюи применяет музыкальные обороты, которые ассоциируются с китайской музыкой и напоминают звучание китайских народных инструментов. Эти музыкальные приемы создают ощущение «китайскости», делая звучание оперы узнаваемым и экзотическим: звучание *арфы, марш «alla turca»,* эффект китайских колокольчиков, «китайская шкатулка».

О влиянии отечественной культуры говорит пронизывающий всю ткань оперы *романсовый стиль, характерный для русской музыки*. Истоки этого стиля восходят от русской лирической протяжной песни. Еще одна характерная для

русской традиции черта оперы – ее *камерность*. Опера «Сын Мандарина» была написана для *домашнего исполнения*.

Таким образом, опера Ц.А Кюи «Сын мандарина» является ярким примером культурного диалога, отражающего европейское увлечение Востоком и попытки осмысления чужой культуры через призму собственных представлений.

Опера «Сын мандарина» стала уникальным явлением не только в творчестве Ц.А. Кюи, но и во всей оперной музыке XIX века, заложив основу для развития русского музыкального шинуазри (от французского chinoiserie – «китайщина») – направление, для которого характерно подражание художественным традициям Китая.

Восточные идеи и некоторые приёмы получили развитие в других произведениях самого композитора (оперы «Кавказский пленник» (1883) и «Сарацин» (1899)). А также, традиции Ц.А. Кюи к началу XX века воплотились в творчестве И.Ф. Стравинского («Соловей») и превратились в академическую традицию в музыкальном театре С.Н. Василенко («Сын солнца») и Р.М. Глиэра («Красный мак»).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Золотухина, Е. А. Камерная опера Ц. А. Кюи «Сын мандарина» / Студенческие научные достижения: Сб. ст. IX Международного научно-исследовательского конкурса. – Текст : непосредственный // Е. А. Золотухина. – Пенза: Наука и просвещение, 2020. – С. 97-104.

2. Медведева, Ю. П. Учёные записки РАМ института Гнесиных / Ю. П. Медведева. – Текст: непосредственный. // Опера Ц. А. Кюи «Сын мандарина»: между востоком и западом / Медведева Ю. П. – Москва: РАМ им. Гнесиных, 2023. – Вып. 1 (№44). – С. 41.

3. Назаров, А. Русские и современные композиторы. Цезарь Антонович Кюи / А. Ф. Назаров – Москва: Музыка, 1989 (дата обращения: 04.02.2026). Текст : непосредственный.

4. Цезарь Кюи «Сын Мандарина» : опера-шутка : в 1 д. : видеоверсия 1:19:09 (время воспроизведения). - Москва: Камерный музык. театр, 1998.- URL: https://my.mail.ru/mail/viktorlaskin/video/927/20146.html?from=videoplayer (дата обращения: 02.03.26). – Доступно на: https://my.mail.ru/video

УДК 78.05

ЛЕОНИД ДЕСЯТНИКОВ. РОЛЬ МУЗЫКИ В РАСКРЫТИИ ОБРАЗА ГЕРОИНИ КИНОФИЛЬМА «МАНИЯ ЖИЗЕЛИ»

Леушканова Наталья Владимировна
студентка 1 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория музыки.
Научный руководитель: Мамчева Наталья Александровна,
преподаватель высшей категории,
кандидат искусствоведения,
заслуженный педагог Сахалинской области
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Леонид Аркадьевич Десятников – советский и российский композитор. Заслуженный деятель искусств Российской Федерации (2003), Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2004). 16 октября 2025 года ему исполнилось 70 лет. Его имя – синоним интеллектуальной, изящной и пронзительной музыки, которая живёт на стыке высокого авангарда и городского романса, еврейского фольклора и классических традиций. Он один из тех авторов, чьи сочинения одинаково близки и знатокам в филармонии, и зрителям в кинозале [4].

Леонид Десятников родился в 1955 в Харькове в еврейской семье. Родители – участник Великой Отечественной войны Аркадий Львович Десятников, уроженец Покотилова, и Шейва Лейбовна Десятникова – работали бухгалтерами. В 1973 году окончил Харьковскую среднюю специальную музыкальную школу-интернат по классу теории музыки И. Н. Дубинина и Н.С. Тышко. По композиции обучался факультативно в классе Л. Ф. Шукайло и брал частные уроки у В.С. Бибика. В 1978 году окончил Ленинградскую консерваторию по классу композиции у профессора Б. Арапова и по классу инструментовки у профессора Бориса Тищенко. В 1987 году состоялась первая аудиозапись и телевизионная съёмка молодого композитора для Центрального телевидения, инициатором которой была редактор Главной редакции музыкальных программ Елена Карпова. В 2003 году Десятникову присуждена Государственная премия РФ – за спектакль Государственного академического театра драмы имени А. С. Пушкина «Ревизор» по пьесе Н. Гоголя (в области литературы и искусства). В 2009–2010 годах работал музыкальным руководителем Большого театра.

Как утверждает сам Леонид, его творчество и творческий стиль нельзя отнести ни к каким школам и направлениям. Тем самым он принципиально подчёркивает свою творческую независимость, а сочинение музыки считает совершенно обычным, даже кустарным делом [2].

Леонид Десятников постоянно опирается в своих произведениях на самые разные художественные источники – не только музыкальные, но и литературные, поэтические, исторические – и подвергает их критическому, порой даже ироническому переосмыслению, препарированию. Отвергая вдохновение как стимул к творчеству, он обычно берёт за образец какое-то отдельное произведение, жанр или форму – как бы искусственную заготовку, «макгаффин» по его определению, – и создаёт на их основе собственные авторские интерпретации [2].

Музыка Десятникова по большей части сохраняет красочность и оригинальность исходного материала, не кажется монотонной. Сам композитор именует свой стиль «минимализм с человеческим лицом» [2].

Им написано множество произведений в самых разных жанрах: оперы, балеты, вокальные, хоровые и камерные сочинения, музыка к спектаклям и кинофильмам. Остановимся на музыке Десятникова, написанной к кинофильмам. На данный момент композитором создано 19 произведений к 19 фильмам (4 из которых являются фильмами-спектаклями). За работу для фильма «Москва» композитор был удостоен Гран-При Фестиваля кино- и медиамузыки в Бонне в 2000 году. В 2011 году получил Национальную кинопремию «Ника» в номинации «Лучшая музыка к фильму» (фильм «Мишень») [1].

Эстетически броский российский кинофильм «Мания Жизели», обращающийся к судьбе великой балерины, пережившей личную и творческую трагедию. Начало XX века, Россия, в коммунистической стране выстраивается настоящий культ великой балерины Ольги Спесивцевой, неоднозначной по характеру, но невероятно талантливой балерины, пользующейся популярностью не только на сцене. Дело в том, что, как и многие талантливые люди творческой профессии, Спесивцева начинает терять связь с реальностью, как это происходит с героиней самого популярного её балета «Жизель». Где проходит грань между персонажем выдуманной постановки и её собственной жизнью, девушка уже не особо понимает, что вызывает определённые вопросы со стороны правительства, психбольницу, эмиграцию и смерть в почтенном возрасте и безвестности на чужбине [3].

К этому фильму Десятников написал ноктюрн «Мания Жизели». Представим собственный анализ этого произведения.

Ноктюрн написан в тональности d-moll, но имеет множество отклонений и модуляций. Можно выделить пять частей, каждая из которых начинается с одной

и той же фигурации в мелодии – некого лейтмотивного зерна «ля-фа-ми», которое развивается и разворачивается в какую-то мысль или образ в каждой части по-разному. Условно части можно обозначить таким образом:

1-я часть – экспозиционная;

2-я и 3-я части – происходит развитие мелодии, подготовка к кульминационной части;

4-я часть – кульминационная (что выражено и фактурно, и динамически, и гармонически обилием диссонансов);

5-я часть – заключительная; завершается в главной тональности.

Более детально опишем 1-ю часть, начало 4-й кульминационной части и завершение 5-й части и в целом всего ноктюрна.

Первая часть начинается с аккомпанемента, идёт движение по звукам тонического трезвучия исходной тональности, но с секундой, что можно трактовать как некий разлад внутри героини, только начало мании, которая дальше будет прогрессировать. По фактуре партию можно охарактеризовать как «бас и скрытое двухголосие». В верхнем голосе звучит нисходящая ламентозная малосекундовая интонация «фа-ми», а в нижнем голосе тоже звучит ламентозная интонация (ля-си бемоль). Эти два голоса переплетаются между собой, создавая неустойчивый образ. Следует отметить, что практически во всем произведении партия аккомпанемента будет иметь такую же структуру, поэтому можно уже в целом сказать, что Десятников рисует образ волнительный, немного тревожный. В этой части довольно много диссонансов (секундовые интонации, тоническое трезвучие с секундой, доминантовый нонаккорд), но в сравнении с другими частями она звучит более благозвучно, спокойно и ровно (рис.1).

Рис.1 – Первая часть ноктюрна «Мания Жизели»

По мере развития произведения можно отметить усложнение тонального плана, увеличение количества широких скачков в мелодической линии,

усложнение ритма. Образ балерины драматизируется, наполняется все новыми и новыми красками.

Наконец, в 4-ом разделе наступает кульминация произведения. Происходит уплотнение фактуры (движение по секстам в мелодической линии) и учащение ритмической пульсации (триоли). В сочетании с левой рукой возникает множество очень острых диссонансов (ноны, увеличенные октавы). Динамика также подчёркивает кульминационность эпизода – *forte*, а позже и fortissimo. Звучат напряжённые уменьшенные септаккорды, тритоны. Кульминация звучит очень ярко и остро, отчётливо отражает внутреннее состояние героини (рис. 2):

Рис.2 – Кульминация ноктюрна «Мания Жизели»

В последней части меняется характер: он становится смиренным и спокойным. Происходит модуляция в соль-минор, считающийся у некоторых композиторов и музыкантов печальной тональностью. Она символизирует обречённость героини, некую «точку невозврата». Лейтмотивное зерно несколько видоизменено: теперь звучит «до – фа – ми бемоль», что также подчёркивает мрачность и безысходность настроения. Далее происходит модуляция в ми-бемоль мажор, что служит символом просветления героини, ее надежды на благополучный исход. Последняя строчка является итогом, концом всей истории главной героини. Лейтмотивное зерно звучит в исходном варианте «ля-фа-ми», но на октаву ниже, что отражает зрелость героини, и сопровождается сначала доминантовым нонакордом в левой руке, а после – вновь аккомпанементом «бас и скрытое двухголосие», что придаёт произведению цикличность и завершенность. В конце в низком регистре звучит аккорд двойной доминанты с пониженной терцией. Его называют фатум аккордом, «аккордом смерти». Он обозначает у многих композиторов трагизм, обречённость. Примечательно, что произведение завершается тоническим квартсекстаккордом с секстой, звучащим неустойчиво. Малосекундовая интонация, завершающая данный аккорд и все произведение в целом, создаёт

диссонанс и подчёркивает тяжесть произошедшего и невозможность изменить ситуацию, повернуть время вспять (рис. 3):

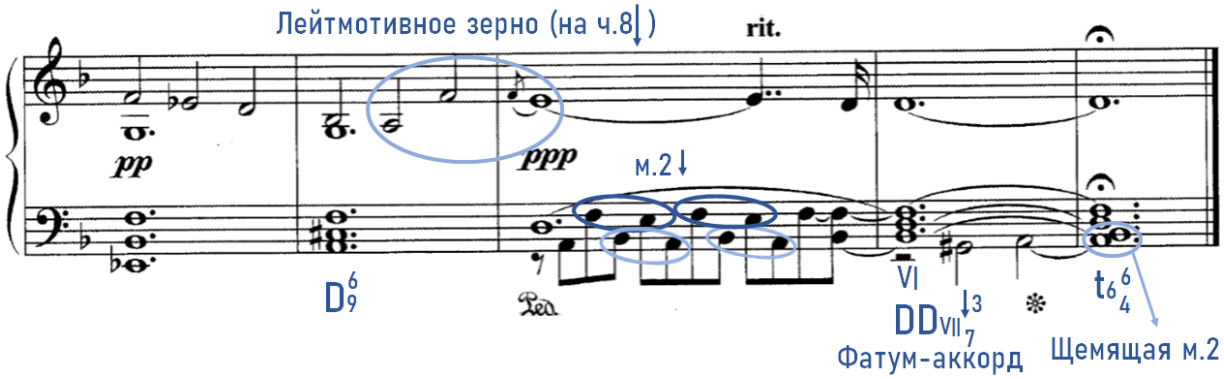

Рис.3 – Заключительная часть ноктюрна «Мания Жизели»

Отсюда следует, что музыка тесно связана с развитием образа героини данного фильма, является отражением её чувств и переживаний. Невзаимная любовь, вопросы и преследования со стороны правительства, невозможность выразить в полной мере свои переживания – все это показывает глубокое одиночество балерины, её трагедийность. Именно музыка раскрывает все тонкости внутреннего состояния Ольги Спесивцевой и помогает слушателям понять её, проникнуться её историей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Леонид Десятников, фильмография. – Текст : электронный // Кино-Театр.РУ. – URL: https://www.kino-teatr.ru/kino/composer/sov/23076/works/ (дата обращения: 19.10.2025).

2. Лысенков, А. Десятников Леонид Аркадьевич. – Текст : электронный // Радио Орфей (Москва 99,2 FM). – Москва, [2025]. – URL: https://orpheusradio.ru/persons/id/48593 (дата обращения: 14.10.2025).

3. Мания Жизели. Алексей Учитель. 1995. – Текст : электронный // Livejournal. – Дата публикации: 27 ноября 2022. – URL: https://visitor-fudo.livejournal.com/1192103.html/. – Текст : электронный.

4. Неделина, А. Мастер всех жанров: композитору Леониду Десятникову исполнилось 70 лет / А. Неделина. – Текст : электронный // Дзен: Время Новостей. – Дата публикации: 16 октября 2025. – URL: https://dzen.ru/a/aPCN3iSR60SvQWGF. – Текст : электронный.

УДК 78.082

КОМПОЗИЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕРТА ДЛЯ АРФЫ С ОРКЕСТРОМ Р.М. ГЛИЭРА

Турко Варвара Андреевна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория музыки
Научный руководитель: Пруцкова Ирина Ивановна,
преподаватель высшей категории
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
г. Балаково

Рейнгольд Морицевич Глиэр – советский композитор, дирижёр, педагог, музыкально-общественный деятель. Композиторское наследие Глиэра разнообразно по жанрам: оперы, симфонии, инструментальные концерты, камерные ансамбли, вокальные и фортепианные произведения, сочинения для духового и народного оркестра, музыка для театра и кино.

Поскольку первым и основным инструментом Р.М. Глиэра была скрипка, окончил Московскую консерваторию по классу скрипки, многие произведения композитора написаны именно для этого инструмента, а его четыре квартета вошли в антологию этого академического жанра. Но, несмотря на это, первым обращением композитором к жанру концерта стал концерт для арфы, написанный в 1938 году. Позже он напишет концерты для колоратурного сопрано, виолончели, валторны, и лишь в конце жизненного пути обратится к концерту для скрипки с оркестром, который закончил и оркестровал его ученик Борис Лятошинский.

Во всех его концертах Р.М. Глиэра отразились лирические возможности солиста, при сохранении, характерной для жанра виртуозности и праздничного воодушевления.

Концерт как жанр прошел долгий исторический путь и несколько этапов развития. Он возник благодаря традиции совместной игры на музыкальных инструментах, берущей своё начало у народного музицирования, и далее европейской средневековой культуре. В это время сформировался принцип соревнования играющих музыкантов, предполагающий согласованное звучание солирующего, аккомпанирующего и поддерживающего голосов.

Вторая половина XVII века знаменована появлением сочинений, основанных на противопоставлении солирующего инструмента (или группы инструментов) и оркестра. Подобный жанр концерта сложился в творчестве Арканджело Корелли и

Антонио Вивальди. В эпоху барокко концерты основывались на одной теме, которая рефреном проходила в оркестре. Для фактуры концерта было характерно чередование tutti и solo.

Главная тема – основа всего концерта, она раскрывает центральный художественный образ. Эпизоды – построения между проведениями главной темы, основанные либо на новых темах, либо в виде разработки главной темы. Эпизоды имеют подчинённое значение и исполняются солирующими инструментами, а главная тема – оркестровым tutti.

В эпоху классицизма сформировалась сонатно-симфоническая форма концерта. А в эпоху романтизма появился одночастный концерт, который по строению соответствует симфонической поэме.

В настоящее время концерт – это произведение для солирующего инструмента и оркестра, состоящее из 3-х частей. Концерты для разных инструментов создавали: А. Вивальди, Й. Гайдн, В. Моцарт, Л. Бетховен, Н. Паганини, Й. Брамс, Ф. Лист, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов, Д.Д. Шостакович, Р.М. Глиэр.

Менее популярны концерты для арфы. Их можно найти в творчестве В.А. Моцарта, Г.Ф. Генделя, Г. Твейта. Одним из первых советских композиторов, написавших концерт для арфы с оркестром, стал Рейнгольд Морицевич Глиэр.

Для создания Р.М. Глиэром именно концерта арфы с оркестром послужили следующие причины:

- личная инициатива композитора. По его словам, идея написать концерт возникла спонтанно, исходя из личного интереса и желания исследовать выразительные возможности данного инструмента.

- изысканность звучания. Исследуя возможности арфы, Р.М. Глиэр использовал инструмент как основу композиции, подчеркивая богатство её звукового диапазона и технические возможности исполнения.

- творческое развитие стиля. Концерт был написан в эпоху русского музыкального романтизма, когда многие русские композиторы опирались на национальные музыкальные традиции, одновременно экспериментируя с новыми формами выражения. Для Р.М. Глиэра этот концерт стал неиссякаемым источником новых идей и техник.

- технические особенности инструмента. Важнейшую роль сыграло изучение особенностей техники игры на арфе, что позволило композитору создать уникальный стиль письма, сочетающий в себе элементы полифонии и новые приёмы звукоизвлечения. Эти новаторские идеи значительно обогатили исполнительскую практику.

- вдохновение природой и культурой славянских народов. Композитор находился под сильным влиянием славянской культуры и природы. Русская

народная музыка оказала значительное влияние на формирование музыкального стиля композитора, проявляясь в интонациях, мелодии и ритмах Концерта для арфы.

- популяризация инструмента и повышение интереса к нему. В конце XIX – начале XX веков интерес к арфе заметно вырос. Она перестала восприниматься исключительно как аккомпанирующий инструмент и стала способной исполнять сольные партии.

В написании концерта для арфы с оркестром Ми-бемоль мажор большую роль сыграла замечательная арфистка Ксения Александровна Эрдели. Над концертом Р.М. Глиэр работал, постоянно консультируясь с ней, поэтому композитор предложил указать Ксению Александровну в качестве соавтора, но она отказалась. Несмотря на это, Эрдели активно участвовала в создании концерта и лично занималась редактированием партии арфы, поэтому произведение посвящено ей. Концерт был опубликован как работа Р.М. Глиэра под редакцией Эрдели.

Концерт для арфы Р.М. Глиэра прозвучал 23 ноября 1938 года в Большом зале Московской консерватории в исполнении К.А. Эрдели совместно с симфоническим оркестром Московской филармонии. За дирижерским пультом стоял Л.П. Штейнберг.

Можно выделить следующие композиционные и музыкальные особенности концерта для арфы с оркестром Р.М. Глиэра:

- В концерте нет оркестровой экспозиции, как это было характерно для классического концерта;

- Большинство тем концерта напевные, лирические, близки русским народным интонациям;

- В концерте ярко раскрываются технические возможности солиста, особенно в каденции I части;

- Реприза I части зеркальная, что является скорее исключением из правил. Так композиторы показывают главенство какой-либо темы. В данном случае – главной партии, которая утверждается в коде I части;

- Для развития темы II части характерны подголосочные приемы, истоки которых вытекают из русской протяжной песни;

- Тема II части постоянно передается различным группам инструментов, что не вносит соревновательного компонента в концерт, а создаёт целостность композиции;

- Темы III части являются одними из самых светлых, радостных и жизнеутверждающих тем в мировой музыке;

- Классическая трехчастная форма концерта сочетается с русским романтическим национализмом в музыкальном языке;

- В концерте для арфы с оркестром Р.М. Глиэра нет яркого контраста между темами;

- Глиэр симфонизировал жанр концерта, где нет явного соревнования между солистом и инструментами оркестра. Они звучат как одно целое, дополняя друг друга.

Таким образом, Концерт для арфы с оркестром представляет собой яркое свидетельство развития музыкальной культуры начала XX века и отражает творческие поиски композитора нового художественного языка и технических возможностей инструмента.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Гулинская, З. К. Рейнгольд Морицевич Глиэр / З. К. Гулинская. – Москва: Музыка, 1986. – 221 с. – Текст: непосредственный.

2. Концерт для арфы с оркестром (ор. 74) Глиэр Р. М. – URL: https://notes.tarakanov.net/katalog/kompozitsii/kontsert-dlya-arfi-s-orkestrom/?ysclid=mmqi96eqqm562663815 (дата обращения: 19.03.2026). – Текст: электронный.

3. Королёва, Н. П. «Из истории возникновения жанра инструментального концерта» (XVII в.- начало XVIII в.) / Н. П. Королёва. – 6 с. – Текст: непосредственный.

УДК 7.071.

ЗДЕСЬ ГЛУБИНА МОИХ РАЗДУМИЙ

Храповицкая Анастасия Алексеевна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория Музыки
Научный руководитель: Кузьмина Татьяна Геннадьевна
кандидат искусствоведения, преподаватель высшей категории
ГБПОУ РХ «ХАКАССКИЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ»
г. Абакан

Здесь глубина моих раздумий,
Здесь мой причал и моя тень,
Здесь время встало, стихли звуки,
Споёт мне песнь в дали свирель…
А.А. Храповицкая

На дворе стоял 1882 год. Анатолий Константинович Лядов лишь недавно встретил свою будущую супругу – Надежду Ивановну Толкачеву, окончившую Высшие женские курсы. В ней он был очарован всем: внешней красотой, тембром ее голоса, сердечностью.

Спустя два года влюбленные тайно обвенчались, почти не посвящая никого в свои планы. Анатолий Николаевич был всецело поглощен любовью к молодой жене.

Их союз был овеян романтикой и творческим вдохновением. Надежда стала не только верной супругой, но и музой композитора, его первым слушателем и критиком. В ее обществе Лядов находил умиротворение и силы для создания новых шедевров.

Семейная жизнь Лядовых протекала скромно и уединенно. Они избегали шумных светских раутов, предпочитая проводить вечера вдвоем, за чтением книг или музицированием. Их дом был наполнен теплом, уютом и атмосферой взаимного уважения.

Несмотря на непростой характер Анатолия Константиновича, Надежда Ивановна сумела создать вокруг него атмосферу любви и взаимопонимания. Она была его опорой и поддержкой во всех начинаниях, вдохновляя его на новые творческие свершения. Их любовь стала тихой гаванью, в которой композитор мог отдохнуть от суеты мира и посвятить себя музыке.

В год женитьбы Анатолий Константинович получил в приданое за женой часть большого дома в усадьбе Полыновка Хоромской волости, где проводил все летние вечера в течение тридцати лет. Усадьба Лядовых располагалась вблизи

чудесной русской природы. Здесь время текло иначе. Дни, казалось, растягивались в бесконечные часы, наполненные тишиной и созерцанием. Композитор гулял по окрестным лесам, вдыхая аромат хвои и грибов, наблюдал за медленным течением реки, за полетом птиц. Он собирал впечатления, словно драгоценные камни, чтобы потом, в тишине своего кабинета, превратить их в музыкальные шедевры.

В 1887 году родился их старший сын Михаил, а в 1889 – Владимир, младший. Семья росла и крепла, и родители не жалели сил, чтобы дать детям достойное воспитание и образование. Михаил проявлял склонность к точным наукам, увлеченно читал книги по математике и физике. Владимир, напротив, тяготел к гуманитарным дисциплинам, любил историю и литературу, писал стихи и рассказы.

Несмотря на разные интересы, братья были очень дружны. Они проводили много времени вместе, играли, гуляли, делились своими переживаниями. Родители старались поддерживать их увлечения и помогали им развиваться в выбранных направлениях. Они верили, что каждый из сыновей найдет свое место в жизни и внесет свой вклад в развитие общества. Атмосфера в доме была наполнена любовью, теплотой и заботой друг о друге, что способствовало формированию у Михаила и Владимира сильного характера и высоких моральных принципов.

Анатолий Константинович полюбил Полыновку. Она помогала ему справиться с эмоциями, переживать тяжелые моменты своего бытия и просто прятаться от надоедливой людской суеты. Он был отдан, в основном себе, всегда больше думал, чем говорил. А здесь его собеседниками были шелестящая листва и изредка поющая на ветке птица. Полыновка стала его убежищем, местом силы.

Идя по лесной тропе, он смотрел ввысь, вдыхая запах сырой травы после дождя. Капли падали на голову, слетая с густых ветвей многовековых деревьев, которые понемногу «расходились» в стороны, открыв вид на прозрачную водную гладь. Это место он любил больше всех.

Именно здесь, на берегу этого озера, композитор находил вдохновение для своих произведений. Шепот листвы превращался в мелодии, отражение облаков в воде – в гармонии. В Полыновке он чувствовал себя частью природы, растворялся в ней, и это единение наполняло его душу музыкой.

«Обыкновенное русское озеро, прекрасное в своей незаметности и тишине» – думал композитор. Оно было столь неподвижным, что, глядя на него, казалось, что время замирает. Только едва заметный ветер качал траву у самых берегов. Здесь была своя атмосфера. Такая фантастичная и таинственная. Кругом стояла полная тишина.

Композитор сел у берега, завороженный чудесным видом. Он каждый раз восхищался умением природы варьировать один и тот же пейзаж. По-разному качались ветви, плыли облака и рябели волны. Вода имела разные оттенки голубого, Анатолию Константиновичу забавно было определять по цвету, какое сегодня у озера настроение. Но чаще всего оно было мрачным, с темно-бирюзовым оттенком. Как и сегодня.

Рука потянулась к портфелю, в котором лежали веленевые листы бумаги и карандаши. Он начал срисовывать пейзаж.

А.К. Лядов не был профессиональным художником, но рисование помогало ему успокоиться, отвлечься от тягостных мыслей. Он водил карандашом по бумаге, стараясь запечатлеть изменчивость водной глади, причудливые изгибы береговой линии. В его рисунках всегда чувствовалась какая-то недосказанность, тоска по несбывшемуся.

Сегодня настроение было особенно меланхоличным. Озеро словно отражало его внутреннее состояние. Композитор нахмурился, пытаясь уловить ускользающую красоту момента. Он добавлял штрихи, затем стирал их, недовольный результатом, и остановился, услышав в своей голове музыкальный мотив, накладываемый на пение птиц. Он понял, что это именно то, что нужно.

Он прикрыл глаза, позволяя мелодии захватить его целиком. Скрипка шептала о потерянной любви, флейта вторила грусти ветра, проносящегося над водной гладью. Каждый звук, каждая нота отзывались в его душе, словно осколки воспоминаний, всплывающие на поверхность.

Пальцы нетерпеливо забегали по выдуманным клавишам фортепиано, стремясь запечатлеть эфемерное вдохновение. Мелодия лилась свободно и легко, словно ручей, пробивающий себе путь сквозь камни.

Когда последние аккорды затихли, композитор открыл глаза. На лице его играла легкая улыбка. Он знал, что создал что-то особенное, что эта музыка найдет отклик в сердцах людей, разделяющих его меланхолию. Озеро по-прежнему отражало серое небо, но в душе композитора зажглась маленькая искорка надежды.

Вернувшись домой, композитор сразу направился в свой кабинет, на ходу напевая мелодию, которую услышал у озера в этот таинственный вечер. А потом он писал. Ноты ложились на бумагу, словно капли дождя на стекло, каждая из них – отражение мимолетного чувства, пойманного у самого берега. Композиция росла, приобретая форму, подобно цветку, распускающемуся под лучами солнца.

Он работал допоздна, пока свечи не начали оплывать, а пальцы не онемели от усталости. В тишине комнаты звучали только шорох пера и тихий напев, эхо лесного озера, запечатленное в музыке. Завтра он покажет это друзьям, завтра они услышат эту мелодию. Но пока… пока он просто наслаждался этим

моментом творчества, этим единением с природой, ощущая желание поскорее его исполнить.

Закончив последнюю фразу, он откинулся на спинку кресла, устало прикрыв глаза. В голове еще звучала мелодия, но теперь уже отдаленно, как воспоминание о сне. Он чувствовал удовлетворение, но и легкую грусть – словно расставался с чем-то очень важным, личным.

Взглянув на часы, он понял, что уже далеко за полночь. Свечи почти догорели. Композитор поднялся, разминая затекшую шею, и подошел к окну.

Завтра… Завтра он сыграет эту композицию для друзей. Он представил их лица, их реакцию на эту мелодию, полную воспоминаний и надежд. Ему хотелось, чтобы они почувствовали то же, что и он, когда впервые услышал ее у озера. Но пока он просто стоял у окна, наслаждаясь тишиной и покоем ночи. В его сердце звучала музыка, и он знал, что это только начало. Впереди еще много неизведанных мелодий, много моментов вдохновения, много единения с природой.

Завтра он проснется с новыми силами и новыми идеями. Завтра он снова сядет за рояль и будет творить. Но сегодня он просто отдохнет и наберется сил для новых свершений.

На следующее утро композитор, немного нервничая, собрал своих ближайших друзей и коллег. Он поставил ноты на пюпитр, откашлялся и начал играть. Сначала робко и неуверенно, но постепенно, увлекаясь музыкой, его исполнение становилось все более страстным и проникновенным. Комната наполнилась звуками, перенося слушателей на берег того самого лесного озера, где пели птицы и плескалась вода.

Когда последняя нота затихла, воцарилась тишина. Лядов с тревогой смотрел на лица друзей, ожидая их реакции. Первым заговорил старый профессор консерватории, человек, весьма скупой на похвалу:

- Это… восхитительно, Анатолий Константинович! В этой музыке есть что-то особенное, что-то настоящее!

Все присутствующие поддержали профессора. Они говорили о том, как музыка захватила их воображение, о том, как она заставила их почувствовать близость к природе. Анатолий Константинович слушал их, чувствуя, как в груди разливается тепло. Он знал, что создал что-то действительно ценное.

Вечером, перед сном, он снова вышел на улицу. В небе сияли звезды, а в воздухе чувствовался запах свежей травы. Он закрыл глаза и услышал тихий шепот ветра, шелест листьев и плеск воды. Все это – музыка жизни, мысль, которую он стремился передать в своих произведениях. Он знал, что завтра снова вернется к озеру, чтобы услышать новые мелодии, чтобы запечатлеть новые мгновения красоты…

Композитор открыл глаза и вдохнул полной грудью. В голове рождались образы, слова складывались в строчки. Он чувствовал, как энергия природы наполняет его, дарит вдохновение. Он был частью этого мира, связан с ним невидимыми нитями.

Лядов шел по тропинке, усыпанной опавшими листьями, и думал о том, как важно уметь видеть красоту в простых вещах. В каждой капле росы, в каждом дуновении ветра, в каждом пении птицы. Ведь именно из этих мелочей и состоит наша жизнь.

Завтра он снова придет к озеру. Возьмет с собой блокнот и ручку, и будет записывать свои мысли, свои ощущения. Он будет стараться передать словами и звуками то, что чувствует его сердце. Он будет писать о любви, о природе, о жизни.

Анатолий Константинович твердо верил, что его произведения помогут людям увидеть мир по-новому, почувствовать его красоту и гармонию. Он верил, что его творчество сможет изменить мир к лучшему. Ведь именно в этом, как он считал, и заключается смысл его жизни – дарить людям радость и вдохновение.

В тот вечер он снова вернулся домой, полный идей и планов. Завтра его ждет новый день, новые встречи и новые открытия. И он знал, что будет писать, пока бьется его сердце, пока он чувствует эту связь с природой, с этим миром.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Кандинский Алексей Иванович. – Текст: непосредственный // Музыкальная энциклопедия: в 6т. Т.2. Гондольера - Корсов / гл. ред. Ю. В. Келдыш. — Москва : Сов. энциклопедия, 1974. – Т.2. - С. 685.

2. Михайлов, М.К. А. К. Лядов : очерк жизни и творчества / М.К. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Музыка. Ленинградское отделение, 1985. – 206 с. – Текст : непосредственный.

3. О миниатюре А. Лядова «Волшебное озеро» / Семенов С.А. – Текст: электронный.// Проза.ру: сайт. – 2010. – URL: https://proza.ru/2010/09/07/474 (дата обращения: 18.04.2026).

4. Семенова, Е. «Каждое чудо имеет свою мелодию» : памяти А.К. Лядова. – Текст : электронный // Изба-читальня : сайт. – URL: https://www.chitalnya.ru/work/3847156/ (дата обращения: 18.04.2026).

5. Творческие портреты композиторов : попул. справочник. – Москва : Музыка, 1990. – 444 с. – Текст: непосредственный.

УДК 780.6.

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ XX-XXI ВЕКОВ: К ВОПРОСУ О ПОИСКЕ НОВОЙ ТЕМБРАЛЬНОЙ КРАСОЧНОСТИ

Шешукова Лариса Игоревна
студентка 3 курса очного отделения
специальности 53.02.07 Теория музыки.
Научный руководитель: Алдаков Илья Андреевич,
преподаватель высшей категории,
ГБПОУ «Сахалинский колледж искусств»
г. Южно-Сахалинск

Трудно установить даты появления или изобретения музыкальных инструментов не только во времена древнейшие, но и сейчас, в век технологий и Интернета. Развитие инструментов стоит в тесной связи с изменяющимися требованиями эмоционального содержания музыки и композиторской техники; в свою очередь, изменения в конструкциях инструментов, появление их новых видов открывают новые музыкально-технические возможности. Благодаря этому активно использовались такие направления в музыке как модальность, атональность, сонорика, додекафония и т. д.

Симфонический оркестр впервые возник в Италии, а его становление происходило в XVII–XVIII веках, охватывая эпохи барокко и классицизма. В первой половине XVII века оркестры отличались нестабильностью структуры – партии инструментов редко указывались с точностью в партитурах с определением «годно для игры и пения». К периоду творчества Людвига вана Бетховена сформировался стандартный состав симфонического оркестра, который ныне известен как классический. В XIX веке под влиянием таких композиторов, как Гектор Берлиоз, Рихард Вагнер, а в России – Михаил Глинка, Николай Римский-Корсаков стали появляться разнообразные подходы к оркестровке. Эти изменения отражали стилистические особенности разных музыкальных школ и направлений. В данный период состав оркестра значительно расширился, что связано с более интенсивным использованием разновидностей духовых и ударных инструментов, предоставлявших новые краски и выразительные возможности. В XX и XXI веках оркестр приобрел исключительную гибкость как в составе, так и в способах воплощения музыкальных замыслов. Композиторы обратили своё внимание на ударную группу инструментов. Этот этап отличает многообразие стилей, что позволяет композиторам обращаться как к масштабным коллективам, так и к камерным ансамблям [4, с. 10-14].

Условно их можно разделить по стилю (например, академический или эстрадный) и по самим инструментам (например, акустические или электронные). Эксперименты с составом оркестра с использованием необычных инструментов и способов звукоизвлечения продолжались в творчестве многих композиторов.

Одним из них считается американский композитор и представитель авангарда второй половины XX века Джон Кейдж. В своих произведениях он использовал кассеты, магнитные ленты, пластинки с джазовой музыкой и другие неординарные предметы. Ярким примером является «Bird Cage» или «Клетка для птиц» (JC. 196). Это композиция для 12 магнитных лент. Двенадцать кассет должны воспроизводиться одним исполнителем в пространстве, где люди могут свободно двигаться, а птицы – летать. Продолжительность, аранжировка и модуляция лент определяются по китайской книге для гадания И-Цзин. Это смелое решение позволяет создать гнетущую и одновременно загадочную атмосферу. Такая техника, в которой используется принцип случайности, именуется алеаторикой. Данное произведение можно обозначить как пример конкретной (записанные на кассету попугаи, синтезатор и другие звуки позволяют использовать их как тембр) и электронной (в «Клетке для птиц» присутствуют звуковысотные и шумовые звуки) музыки.

Можно вспомнить ещё одного представителя авангарда второй половины XX века – Карлхайнца Штокхаузена. Его струнный квартет для вертолётов также является примером конкретной музыки. Его исполнение выглядит следующим образом: в четырёх вертолётах по одному сидят исполнители. Вертолёты точно следуют за музыкальным рисунком композиции. Они могут подниматься или опускаться, увеличивать скорость или замирать в воздухе и пр. Внутри каждого вертолёта исполнители играют свои партии, которые транслируются по радио или видео для зрителей. Из этого следует, что вертолёты приносят дополнительную красочность звучания и уникальности произведения. Сам Штокхаузен говорил: «Всю мою жизнь я мечтал о том, что могу летать; часто в моих грезах я совсем покидаю Землю. Еще я представляю себе, как подымаюсь в небо высоко в горах. Иногда, находясь в студии, я закрываю глаза, и, ощущая в руках ручки настройки и представляя себе звучание, перемещаю звуки по разным колонкам, как будто это летящие птицы. Это не философия – это мечта всей моей жизни: музыка, умеющая летать, потому что умеет летать человек» [2].

Необычным перфомансом можно отметить пьесу для пишущей машинки с оркестром Лероя Андерсона. Музыкальная шутка Андерсона передаётся через ритмическую партию печатной машинки, используя три основных звука: звук удара клавиши-рычажка о каретку, звонок о возврате каретки и звук возврата

каретки. Произведение поражает простотой и находчивостью: композиция всегда находит своего слушателя, а выступление всегда даёт неизгладимое впечатление.

Стремление не подражать звучанию существующих тембров и научно-технический прогресс XX века (радио, электричество, телефон и пр.) способствовало появлению электронных музыкальных инструментов.

Один из первых электронных инструментов, телармониум, был изобретён Таддеусом Кэхиллом. Телармониум использовал серию вращающихся электромагнитных генераторов для создания звука. Инструмент представлял собой набор из 145 специальных электрогенераторов, которые вырабатывали электрический ток разных частот, и сложной системы переключателей и индукторов. Сила звука регулировалась положением катушек, которые приближались или удалялись от зубьев реотома. Чем они ближе, тем больший ток можно было генерировать. Звук выводился: сначала через трубы вроде граммофонных, а впоследствии сигнал подавался напрямую в телефонные линии. При этом, чтобы послушать телармониум, требовалось надевать на телефон специальный рожок.

Ещё одно заметное изобретение той эпохи – волны Мартено, музыкальный инструмент, созданный французским изобретателем Морисом Мартено [1, с. 320]. Инструмент имеет 7-октавную клавиатуру фортепианного типа. Также в конструкции – нить с кольцом, надеваемым на указательный палец правой руки. В левой части инструмента расположена кнопка, играющая роль смычка. Чтобы извлечь звук, музыкант либо нажимает клавишу на клавиатуре, либо натягивает нить до нужного положения и задействует левую кнопку. Интенсивность нажатия на кнопку регулирует атаку и громкость звучания. Примером использования волн Мартено можно отметить симфонию «Турангалила» Оливье Мессиана. Волны Мартено влияют на звучание симфонию, создавая необычный тембровый эффект. Инструмент обогащает произведение яркими тембрами и звуками, связывающими электронику и механику звукоизвлечения. Звучание симфонии волны Мартено разнообразно: от басов до фортиссимо, от игривого свиста до душераздирающего воя и звуков «летающей тарелки».

Первым электронным музыкальным инструментом, который создан в России, считается изобретение советского инженера Льва Сергеевича Термена под названием «терменвокс». Во время игры на терменвоксе звук контролируется благодаря свободным движениям рук музыканта в электромагнитном поле, расположенном около двух металлических антенн. Терменвокс часто использовался в киномузыке – например в советском фильме «Комсомол – шеф электрификации» (1932, режиссёр Эсфиль Шуб, композитор

Г. Попов). Использование терменвокса для исполнения «Интернационала» помогает по-новому взглянуть на известное на весь мир произведение.

Ещё одним достижением советской инженерии стал синтезатор АНС, созданный Евгением Александровичем Мурзиным (аббревиатура «АНС» раскрывается через имя отечественного композитора – «Александр Николаевич Скрябин»). Считается, что это один из первых в мире многоголосных музыкальных синтезаторов. Синтезатор АНС работал на основе оптической записи звука, который использовался в кинематографе: звуковой сигнал управляет световым потоком, который создаёт на киноплёнке засвеченную полосу переменной ширины и плотности. Эта полоса может быть преобразована обратно в звук с помощью света и фотоэлемента. В АНС вместо киноплёнки используются пять прозрачных вращающихся дисков с нанесённым на них рисунком, который изменяет проходящий через диски световой поток. Рисунок подобран так, что при прохождении через диски света образуется 720 областей, в каждой из которых свет модулируется с увеличивающейся частотой. Таким образом, генерируется 720 уникальных звуковых волн. Это позволяет использовать особый род интервальной системы – микрохроматику (система, содержащая интервалы меньше полутона: четвертитоны, трететоны и т.д.). Синтезатор АНС часто использовался в произведениях А.Г. Шнитке, Э.В. Денисова, С.А. Губайдулиной, А.М. Волконского, П.Н. Мещанинова и других.

Ярким примером использования синтезатора АНС является музыка к фильму «Сталкер» (1979 г.) А.А. Тарковского советским композитором Э.Н. Артемьевым. В композиции «Медитация» можно услышать пустоту и одновременно тревогу, которые ощущают на себе главные герои фильма и зрители в таинственной Комнате, где могут исполниться заветные желания.

В наше время до сих пор находятся молодые изобретатели, которые поражают своими смелыми идеями: плазменный синтезатор или орган Теслы, огненный орган, харпеджи, эйгенхарп, Marble Machine, String Station [3]. Это доказывает, что в XXI веке ведутся поиски новых тембров и новых звуков, которые могут вдохновлять и поражать слух людей.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Зубец, А. И. Основы музыкальных технологий: компьютерная аранжировка и оркестровка / А.И. Зубец. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2025. – 332 с. – Текст : непосредственный.

2. Карлхайнц Штокхаузен: струнный квартет для вертолётов : телефильм / реж. Франк Шеффер. – Текст : электронный // 1995. – URL:

https://yandex.ru/video/preview/4030183064261850721 / (дата обращения: 19.04.2026).

3. Необычные муз. инструменты – примеры кастомных устройств. – URL: https://habr.com/ru/companies/audiomania/articles/657559/ (дата обращения: 15.04.2026). – Текст : электронный.

4. Попов, С.С. Инструментоведение : учебник / С.С. Попов. – Санкт-Петербург: Планета музыки, 2025. – 448 с. – Текст : непосредственный.

54.02.01 ДИЗАЙН (по отраслям)

УДК 655.3.024

ПАЛИТРЫ ЦВЕТОВ В RGB И CMYK

Ершова Анна Владимировна,
студентка 1 курса очного отделения
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям),
Научный руководитель: Крюкова Наталья Алексеевна,
преподаватель высшей категории,
ОГПОБУ «БИРОБИДЖАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ
КУЛЬТУРЫ И КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ»
г. Биробиджан

Цвет – не просто эстетическая деталь, а мощный инструмент коммуникации, способный влиять на восприятие, формировать образы, вызывать эмоции. Однако за кажущейся простотой цвета скрывается сложная система правил и технологий, без понимания которых невозможно добиться точного и непредсказуемого результата в дизайне и полиграфии.

Ключевую роль здесь играют цветовые модели – стандартизированные способы описания и воспроизведения оттенков. Среди множества систем особое значение приобрели две: RGB и CMYK. Они стали негласными «языками» двух миров – цифрового и печатного, – и определяют, как будет выглядеть конечный продукт: от экрана смартфона до тиража брошюр.

Актуальность исследования заключается в том, что в современном обществе специалисту дизайнеру для качественной работы с графическими изображениями необходимо понимать технологии формирования цветовых моделей.

Объектом исследования служат теоретические аспекты палитры цветов RGB и CMYK.

Предметом исследования являются функциональные характеристики RGB и CMYK.

Цель исследования: определить различия между палитрами цветов в системах RGB и CMYK для выявления особенностей и применения каждой из них.

Задачи, направленные на достижение цели:

1. Дать определение понятию цветовых моделей RGB и CMYK;
2. Изучить историю создания цветовых моделей RGB и CMYK;
3. Определить основные принципы функционирования моделей RGB и CMYK;

4. Описать достоинства и недостатки цветовых моделей RGB и CMYK;
5. Выполнить сравнительный анализ цветовых моделей RGB и CMYK.

Гипотезой послужило то, что после изучения информации о цветовых моделях RGB и CMYK обучающиеся смогут отличать их друг от друга и узнают их применение при формировании изображений в графических редакторах.

Методы исследования – сравнение, анализ стандартов и технических описаний моделей RGB и CMYK.

Значимость полученных результатов: формируют базовую грамотность у студентов и начинающих дизайнеров. Четкое разделение RGB и CMYK становится фундаментом для дальнейшего изучения формирований изображений.

Цветовая модель – это система представления цветов с помощью числовых значений или параметров. Она помогает определить, как цвета должны отображаться и взаимодействовать на цифровых устройствах или на печатных материалах.

Цветовая модель RGB – это аддитивная цветовая модель, в которой красный, зелёный и синий основные цвета света смешиваются различными способами для воспроизведения широкого спектра цветов. Название модели происходит от аббревиатуры трёх аддитивных основных цветов: красного, зелёного и синего.

Цветовая модель CMYK основанная на цветовой модели CMY, которая используется в цветной печати, а также для описания самого процесса печати. В CMYK входят цвета: зеленый, пурпурный, желтый, черный. Это модель, которую применяют в полиграфии.

Механизмы формирования цветов в системах RGB и CMYK отличаются. Это связано с тем, что RGB построена на излучении света, а CMYK – на поглощении (табл. 1)

Таблица 1

Достоинства и недостатки цветовых моделей палитр

Модели	**RGB**	**CMYK**
Достоинства	простота наглядности	независимость каналов
	в любой точке ее цветового пространства соответствует визуально воспринимаемый цвет.	родная модель для триадной печати
Недостатки	недостаточность цветового охвата	узкий цветовой охват
	невозможность единообразного воспроизведения цвета на различных устройствах	не совсем точное отображение цветов CMYK на мониторе
	коррелированность цветовых каналов	требуется больший объем памяти

С помощью таблицы 1 мы можем сделать вывод, что цветовые модели RGB и CMYK по-своему хороши, в каждой из них есть свои достоинства и недостатки.

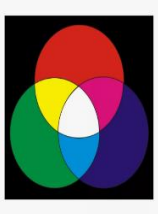
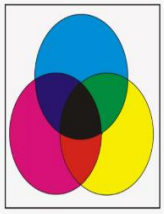
В достоинства RGB входят: простота наглядности, то есть – это совокупность свойств модели, которые делают ее интуитивно понятной и удобной для восприятия и работы. В любой точке ее цветового пространства соответствует визуально воспринимаемый цвет, а простыми словами, в модели RGB любой цвет можно задать тремя числами и этот цвет реально можно увидеть на экране. В недостатки RGB входят: недостаточность цветового охвата, то есть это неспособность цветовой модели отобразить все цвета, которые видит человеческий глаз. Невозможность единообразного воспроизведения цвета на различных устройствах, получается один и тот же цвет на разных устройствах будет выглядеть по-разному. Коррелированность цветовых каналов, а проще говоря: изменение одного цвета влияет на восприятие остальных.

В достоинства CMYK входят: независимость каналов – это значит, что можно менять каждый цвет отдельно, не влияя на остальные. Родная модель для триадной печати, дает предсказуемый результат на отпечатке. Недостатками CMYK являются: узкий цветовой охват, значит, что модель не может воспроизвести многие яркие и насыщенные цвета. Не совсем точное отображение цветов на мониторе, потому что CMYK охватывает меньше цветов, чем RGB – часть оттенков теряется. Требуется больший объем памяти, то есть для хранения одного и того же изображения в CMYK нужно чуть больше данных – из-за дополнительного черного канала.

Для наглядного представления различий между палитрами цветов в системах RGB и CMYK был проведен анализ теоретических сведений и на этом основании была разработана таблица, включающая в себя сравнительные характеристики систем (табл.2).

Таблица 2

Сравнительная характеристика палитр цветов в системах

№	Сравнительные характеристики	RGB	CMYK
1	Принцип функционирования	для отображения цвета на экранах	для печати
2	Основные цвета формирования	красный, зелёный, синий	голубой, пурпурный, жёлтый, чёрный
3	Наглядное представление формирования цвета		

4	Особенности создания цвета	Создаются путём смешения света.	создаются путём поглощения определённых длин волн света.
5	Базовый фон	Белый	Черный
6	Тип модели	Аддитивная (сложение цвета)	Субтрактивная (вычитание цвета)
7	Цветовой охват	Широкий (~16.7 млн цветов)	Узкий (~16,000 цветов)
8	Применение	Цифровые медиа, экраны, веб – дизайн, фотографии, видео, интерфейсы приложений.	Полиграфия, печать на бумаге, плакатах, буклетах, журналах и другой печатной продукции
9	Характер цветов	Яркие насыщенные, особенно синие и зеленые оттенки.	Более приглушенные; некоторые RGB – цвета невозможно точно воспроизвести.

Таким образом, мы можем сделать вывод по таблице 2, что характеристики палитр цветов в системах RGB и CMYK отличаются, прежде всего, принципом функционирования, то есть в RGB – это отображение цвета на экранах, а в CMYK – для печати. Отличаются цветами формирования, у каждой модели – свой способ формирования цветов и свой «набор» воспроизводимых оттенков. Наглядными представлениями формирования цветов в CMYK и RGB кардинально различается из-за разных принципов работы с цветом. Каждый пиксель на экране состоит из трех субпикселей, интенсивность которых регулируется от 0 до 255. Отличаются особенностями создания цветов, а если сказать проще, то RGB излучает цвет, CMYK отражает – поэтому одни и те же оттенки выглядят по-разному на экране и на бумаге. Базовым фоном, то есть RGB «зажигает» цвет на черном (экран), а CMYK «закрашивает» цвет на белом (бумага). Типом модели, RGB – аддитивная модель, где цвета создаются сложением световых потоков, а CMYK – субтрактивная, где цвета получаются вычитанием света при отражении цветовыми охватами. Цветовой охват в данных моделях значительно отличается. В RGB цветовой охват достигает около 17-ти млн цветов, а у модели CMYK узкий охват – порядка 16тыс. цветов (примерно на 30% меньше, чем RGB). И конечно же применение у цветовых моделей будет отличаться. Для цифровых экранов, веб-дизайна, обработки фотографий, создания видео и разработки интерфейсов приложений используется цветовая модель RGB, для полиграфии, печати на бумаге, плакатах, буклетах, журналах и другой печатной продукции используется CMYK. Характером цветов, так как RGB применяется для экранов, то цвета будут яркими и насыщенными, потому что цвет формируется за счет излучения света пикселями.

RGB и CMYK – не взаимозаменяемые модели, каждая из которых оптимальна для своей сферы. Понимание этих различий позволяет избежать

ошибок, сэкономить время и ресурсы, а также гарантировать точное соответствие итогового продукта задуманному дизайну.

В ходе исследования цель была достигнута, а именно определены различия между палитрами цветов в системах RGB и CMYK для выявления особенностей и применения каждой из них.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Домасев, М.В. Цвет, управление цветом, цветовые расчеты и измерения / М.В. Домасев, С.П. Гнатюк. – СПб., Питер, 2009. – 224 с. – Текст: непосредственный.

2. Залогова, Л.А. Компьютерная графика : элективный курс: учебное пособие + Практикум / Л.А. Залогова. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 16 с. – Текст: непосредственный.

3. Петров, М. Н. Компьютерная графика [учебник для вузов] / М.Н. Петров. – 3-е изд. – Санкт-Петербург: Питер : Мир книг, 2011. – 541 с. + 1 электрон.опт диск (CD). – Текст: непосредственный.

4. Постнов, К.В. Компьютерная графика: учебное пособие / К. В. Постнов. – М.: Московский гос. строительный ун-т, 2012. – 289 с. – Текст: непосредственный.

54.02.05 ЖИВОПИСЬ (по видам)

УДК 7.036:004.8.

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – ЗАМЕНА СОВРЕМЕННОМУ ИСКУССТВУ?

Лещина София Александровна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 54.02.05 Живопись (по видам)
Научный руководитель: Шибаева Елена Николаевна,
преподаватель высшей категории,
ФИЛИАЛ ГПОУ «САРАТОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ» В Г. МАРКСЕ
г. Маркс

Наш мир находится на пороге значительных перемен, вызванных бурным развитием искусственного интеллекта (ИИ). Сегодня ИИ уже способен выполнять задачи, которые ранее считались исключительно человеческими: писать тексты, сочинять музыку и создавать визуальные образы. Это неизбежно порождает вопрос: может ли ИИ заменить творческих профессионалов – художников, музыкантов и писателей? Станет ли он самостоятельным творцом или останется лишь вспомогательным инструментом?

Актуальность данной темы очевидна, ведь уже сейчас ИИ создает впечатляющие по качеству и оригинальности изображения. Эта технологическая волна ставит под сомнение наши представления об искусстве, авторстве и самом процессе творчества.

Основная проблема исследования заключается в определении роли ИИ: является ли он прямой заменой человеческого творчества, или же, подобно фотографии в свое время, лишь новым инструментом? С одной стороны, ИИ может имитировать стили известных мастеров, генерировать бесчисленные вариации и удовлетворять спрос на декоративную графику. С другой стороны, возникает вопрос о наличии в этих работах авторской индивидуальности, замысла и эмоциональной глубины.

Генеративное искусство – это произведения, созданные полностью или частично с помощью автономных систем, в данном случае – алгоритмов искусственного интеллекта. Современные ИИ-системы работают на основе нейросетей, которые обучаются на миллионах изображений, текстов и других данных. Они не «понимают» искусство в человеческом смысле, но выявляют сложные закономерности, позволяющие генерировать новые изображения на

основе текстовых запросов. Когда нейронной сети ставится задача что-либо сгенерировать, она не занимается копированием существующих образцов, а использует приобретенные закономерности для создания абсолютно нового контента.

Следует подчеркнуть, что нейросеть не обладает осознанием процесса творчества – она всего лишь комбинирует обнаруженные закономерности наиболее вероятным, с ее точки зрения, образом. Чем более продвинута модель и чем больше информации она обработала, тем более правдоподобные и уникальные результаты она способна выдавать.

Модели, такие как DALL-E, могут создавать уникальные изображения, получая текстовые запросы. Это дает пользователям возможность создавать изображения или дизайн с учетом определенных принципов и стиля. Такие возможности востребованы в сфере художественного руководства, оформления продуктов и визуального дизайна в играх [3].

Стоит отметить, что создатели очень креативно подошли к названию своей программы. Они придумали никнейм DALL-E – он фактически является сочетанием имени художника Сальвадора Дали и робота Валли, персонажа мультфильма «ВАЛЛИ-И». Название DALL-E объединяет в себе безграничное «сознание» художника и механизированную систему – в этом и состоит уникальность программы.

Генеративно-состязательные сети (GAN) – это класс машинного обучения, который используется для генерации новых данных, похожих на исходные. GAN нашли применение в самых разных областях, от создания реалистичных изображений и видео до улучшения качества данных и создания новых музыкальных композиций.

GAN работают на основе двух нейронных сетей, которые взаимодействуют друг с другом в процессе обучения. Этот процесс можно сравнить с игрой между двумя соперниками, где один пытается обмануть другого, а второй – распознать обман. Такая архитектура позволяет GAN создавать данные, которые могут быть практически неотличимы от реальных [2].

Генеративные нейросети отличаются от обычных, как художник от искусствоведа. Стандартные нейросети выступают в роли квалифицированных аналитиков, занимающихся разбором и систематизацией данных. Они способны идентифицировать объекты на изображениях, например, отличать кошек от собак, декодировать устную речь или обнаруживать подозрительные финансовые операции. Их задача – интерпретировать и оценивать уже имеющуюся информацию.

В свою очередь, генеративные нейросети – это созидатели. Они не просто занимаются анализом, а генерируют нечто совершенно новое: создают

изображения вымышленных личностей, пишут тексты, сочиняют музыкальные произведения или даже разрабатывают структуру молекул для инновационных медикаментов. Если обычная нейросеть идентифицирует на изображении закат, то генеративная создаст для вас абсолютно новый, неповторимый закат, которого прежде не существовало.

Ключевое отличие заключается в их подходе: классические нейросети оперируют вопросом «что это есть?», в то время как генеративные движимы желанием «а что, если создать что-то принципиально новое?». Первые помогают нам ориентироваться в окружающем мире, вторые – раздвигают горизонты возможного, воплощая в жизнь то, чего до этого не существовало.

Таким образом, создание изображения с помощью ИИ – это не просто художественный процесс, а метод прогнозирования и отбрасывания ненужного.

Что же такое искусство? Существуют две основные точки зрения: одни настаивают на первостепенной роли технического мастерства и виртуозности, в то время как другие считают, что истинное искусство заключается в способности произведения глубоко трогать душу, пробуждая в зрителе сопереживание и понимание.

Владение техникой – это фундамент, на котором строится любое произведение искусства. Однако, безупречное исполнение само по себе не гарантирует художественной ценности. Искусство начинается там, где техника становится средством выражения, а не самоцелью. Душа произведения проявляется в его способности вызывать отклик у зрителя, пробуждать эмоции и заставлять задуматься. Именно эта эмоциональная связь и делает произведение настоящим искусством, отражающим внутренний мир автора.

Главное отличие между творчеством машины и человека заключается в сути самого процесса: человеческое творчество создает абсолютно новые смыслы и значения, исходя из мышления, в то время как творчество машин ограничивается переработкой и комбинированием уже существующих данных. Машины могут лишь воспроизводить внешний вид творческого процесса, но им чуждо подлинное созидание, присущее человеку. Несмотря на то, что некоторые исследователи видят сходство в истоках человеческого творчества и работы нейросетей, их природа остается принципиально разной.

Творчество людей происходит через призму личного восприятия, эмоций, убеждений и жизненного пути каждого человека. В отличие от механического подхода, человеческое мышление отличается оригинальностью и нешаблонностью [1].

Машинное творчество – это своего рода «механическая интуиция», основанная на статистике. Несмотря на удобство, машина не способна заменить настоящие человеческие эмоции и переживания.

ИИ превосходно обрабатывает огромные массивы информации и учится на примерах человеческого творчества, воспроизводя схожие стили. Но сможет ли он когда-нибудь выйти за рамки имитации и создать нечто подлинно оригинальное, рожденное из собственного «внутреннего мира», способное вызвать у зрителя столь же сильный эмоциональный отклик, как и шедевры мастеров?

Некоторые художники и эксперты выражают тревогу, что искусственный интеллект может снизить значимость человеческого творчества. Ярким примером такого конфликта стало обсуждение в 2022 году победы Джейсона Аллена на государственном конкурсе изящных искусств в Колорадо. Его картина была создана нейросетью Midjourney, что вызвало обвинения со стороны других художников. Они настаивали на том, что работы, созданные с помощью нейросетей, не должны конкурировать с произведениями, созданными настоящими мастерами.

Волна недовольства привела к первому в истории судебному иску против нейронных сетей, который был зарегистрирован 3 ноября 2022 года. Юридическая компания инициировала судебное разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии от имени группы художников. Истцы добивались компенсации от компаний Stability AI, DeviantArt и Midjourney, эксплуатирующих программное обеспечение Stable Diffusion.

В 2018 году на знаменитом аукционе Christie’s в Нью-Йорке произошло невероятное событие: «Портрет Эдмонда де Белами» созданный с помощью алгоритма GAN (Generative Adversarial Networks), был продан за $432 500, хотя его первоначальная оценка составляла всего $10 000. Это был первый случай, когда произведение, созданное алгоритмом, было продано на крупном аукционе, и этот инцидент моментально разжег жаркие споры. Является ли это настоящим искусством? [5]

Искусствовед Екатерина Беляева вместе с вице-президентом Ассоциации искусственного интеллекта Валерием Карповым обсудили значимость «Портрета Эдмонда Белами», а также выяснили, кого стоит признавать «создателем картины» – алгоритм или разработчиков искусственного интеллекта. По мнению Беляевой, искусственный интеллект может выступать в роли одного из инструментов художников, предоставляя им в будущем больше возможностей для творческого самовыражения.

Карпов провел аналогию между алгоритмом и производителями холстов, красок и кистей, чей вклад в создание картины обычно не принимают во внимание.

По его словам, сегодня существует множество компьютерных программ, способных создавать рисунки, однако без участия художника, который

направляет работу программы, «вряд ли получится что-то действительно интересное».

Историк искусства и коллекционер Сергей Подстаницкий считает: «Конечно, мир меняется. Возможно, уже и это нужно воспринимать как искусство. С одной стороны, они не сильно отличаются от незамысловатых работ каких-нибудь современных художников. Если у вас стоит задача закрыть дырку на стене, как это было в мультфильме «Простоквашино», то выбирать может только сам покупатель. С другой стороны, я как коллекционер могу сказать: когда покупаешь какую-то картину, тебе интересна, в том числе, судьба самого художника. Ты пытаешься через его биографию понять, что он пытался вложить в то или иное произведение. А когда картину создает искусственный интеллект, он действительно создает некий продукт. Но будет ли он интересен с точки зрения восприятия искусства, я сомневаюсь» [4].

Мнения художников о нейросетях разделились. Одни полагают, что ИИ пока не способен полностью заменить человеческое творчество из-за однообразия генерируемых изображений. Зиги Мо, руководитель студии Huanxiong, отмечает, что ИИ может улучшать качество работ, но испытывает трудности с разработкой уникальных дизайнов, отвечающих специфическим запросам заказчиков. Другие же видят в ИИ лишь новый инструмент, подобный кисти. Алёна Алексеева, основательница онлайн-школы «Арт Фанатка», подчеркивает, что даже при использовании ИИ, художники тратят значительное время на достижение оригинального и качественного результата. Третья группа художников считает, что ИИ делает творчество более доступным, усиливая конкуренцию в сферах, где авторство не играет ключевой роли, но при этом не угрожает талантам.

В сфере изобразительного искусства искусственный интеллект становится ценным помощником для художников, предлагая новые источники вдохновения и помогая генерировать свежие идеи. Анализируя огромные объемы информации – от изображений до музыки – ИИ создает уникальные комбинации и предложения. Нейронные сети, обученные на шедеврах прошлого, могут подсказать художникам неожиданные цветовые решения, композиционные приемы и стили, тем самым расширяя их творческие горизонты.

Художник может использовать ИИ-генерацию для создания сложных фонов, а затем вручную дорабатывать персонажей на переднем плане в графическом редакторе. Или наоборот – нарисовать персонажа и поручить ИИ «придумать» для него окружение.

Продвинутые художники используют ИИ не только как инструмент, но и как предмет для размышлений. Они создают работы, которые критически

осмысляют саму природу ИИ, творчества и авторства в 21 веке. Примером может служить проект «The Next Rembrandt», где ИИ воссоздал портрет в стиле великого мастера, демонстрируя потенциал технологий для изучения и переосмысления классики.

В целом, ИИ открывает перед художниками новые пути для самовыражения, от генерации идей до создания интерактивных инсталляций. Важно помнить, что ИИ – это инструмент, дополняющий человеческое творчество, а не заменяющий его. Сочетание видения художника и возможностей ИИ рождает произведения, впечатляющие как технологически, так и эмоционально. Дальнейшее развитие ИИ обещает еще более захватывающие перспективы для искусства в цифровую эпоху.

Художникам, коллекционерам и любителям искусства предстоит научиться жить в новой реальности, где границы между человеческим и машинным творчеством становятся все более размытыми. ИИ-генерируемое искусство открывает новые горизонты для экспериментов и самовыражения, предлагая уникальный взгляд на мир через призму искусственного интеллекта.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Богданова, А. Алгоритм как основа мышления машины и человека – от античных начал до искусственного интеллекта. – Текст: электронный // vc.ru – бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы. – 2025. – URL: https://vc.ru/id4616024/1957983-algoritmy-v-myslenii-cheloveka-i-mashiny-ot-antichnosti-do-ii (дата обращения 17.04.2026).

2. Генеративно-состязательные сети: принципы работы GAN. – Текст: электронный // Skypro Wiki. – URL: https://sky.pro/wiki/python/generativno-sostyazatelnye-seti-gan-chto-eto-i-kak-oni-rabotayut/ (дата обращения 17.04.2026).

3. Как работает генеративный ИИ | Искусственный интеллект корпорации Майкрософт. – Текст: электронный // Microsoft – официальная домашняя страница. – URL: https://www.microsoft.com/ru-ru/ai/ai-101/how-does-generative-ai-work (дата обращения 17.04.2026).

4. Ромашков, А. Художники протестуют против изображений, созданных искусственным интеллектом / Ромашков А. – Текст: электронный // BFM.ru. – 2022. – URL: https://www.bfm.ru/news/515070 (дата обращения 17.04.2026).

5. Черных, С. Искусственный интеллект: конец творчества или новая эра? Как нейросети меняют искусство! / Черных С. – Текст: электронный // vc.ru – бизнес, технологии, идеи, модели роста, стартапы. – 2025. – URL: https://vc.ru/id5343323/2251684-iskusstvennyj-intellekt-v-iskusstve (дата обращения 17.04.2026).

УДК 78.04:75

ЖИВОПИСЬ В МУЗЫКЕ: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Мороз Елизавета Сергеевна,
студентка 2 курса очного отделения
специальности 54.02.05 Живопись (по видам)
Научный руководитель: Корниенко Неля Викторовна,
преподаватель высшей категории
ГБПОУ ДНР «ДОНЕЦКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ»
г. Донецк

Современный мир полон жестоких реальностей. Но человек – член общества, которому просто необходимо видеть и чествовать прекрасное, погружаясь в таинственный мир искусства. Наиболее популярными видами искусств в обществе, пожалуй, можно назвать живопись и музыку. Прохаживаясь в картинной галерее или находясь в зале филармонии, мы целиком погружаемся в чудесный и волшебный уют цвета и ритма.

Цель нашего исследования – выявление взаимосвязей между живописью и музыкой, анализ способов музыкального воплощения живописных образов и исследование влияния живописи на музыкальное творчество.

Актуальность исследования обусловлена растущим интересом к изучению взаимосвязей между музыкой и живописью, открывающих новые перспективы для понимания выразительных возможностей каждого из данных видов искусства.

Современные исследователи рассматривают разнообразные методы и средства по развитию у подрастающего поколения способности к целостному восприятию и анализу информации, умению видеть взаимосвязи между различными областями знаний.

Так, подход Т.А. Зиновьевой предлагает поэтапное внедрение визуализации, начиная с простого иллюстрирования и заканчивая сложным структурным анализом. Иллюстративный метод помогает создать эмоциональный контекст для музыкального произведения.

Структурный метод, в свою очередь, требует от учащихся более глубокого понимания музыкальной формы и способности находить соответствия между музыкальными структурами и визуальными образами.

Подход Этана Хейна акцентирует внимание на использовании современных технологий для создания визуализаций музыки. Информативные визуализации, такие как волны, сетки и графы, позволяют обучающимся увидеть

визуальное представление звуковых данных, в то время как декоративные визуализации могут стимулировать их воображение и творческое мышление.

Э. Хейн «визуализацию музыки» подразделяет на виды:

1. Прямая визуализация: непосредственное отображение музыкальных параметров, таких как высота звука, громкость, тембр и ритм в визуальной форме.

2. Эмоциональная визуализация: передача эмоционального содержания музыки через визуальные образы.

3. Структурная визуализация: отображение музыкальной структуры, такой как форма, гармония и мелодия в визуальной форме.

4. Синестетическая визуализация: отображение музыки через ощущения, отличные от слуха и зрения [4].

Отдельные материалы по теме визуализации музыки принадлежат композитору А. Архипенко, согласно которым «визуализация музыки» есть не что иное, как «реализованные электронными визуализаторами музыки и программным обеспечением медиа-плееров, анимированные образы на основе музыкального произведения в режиме реального времени, и таким образом синхронизированное с музыкой» [4].

После рассмотрения общих теоретических концепций, перейдем к конкретным примерам, как же можно «услышать» живопись в музыке.

Так, в «Импровизации 31 (Морская битва)» В. Кандинского (рис. 1) автор воплощает свою теорию «духовного в искусстве», где цвет и форма становятся самостоятельными выразителями эмоций и ощущений. Картина пульсирует внутренним напряжением, созданным столкновением светлых и темных тонов. Яркие пятна, словно искры, прорываются сквозь хаотичное нагромождение линий и фигур, передавая ощущение динамики и борьбы [1].

Рис. 1 – В. Кандинский «Импровизация 31 (Морская битва)»

Виктор Гартман в картине «Балет невылупившихся птенцов» (рис. 2) изобразил учеников балетной школы, которые пытаются танцевать, но до «звёзд» им ещё далеко. В музыке изображены быстрые, но неуклюжие движения птенцов – прыжки, бег, их нежный щебет [3].

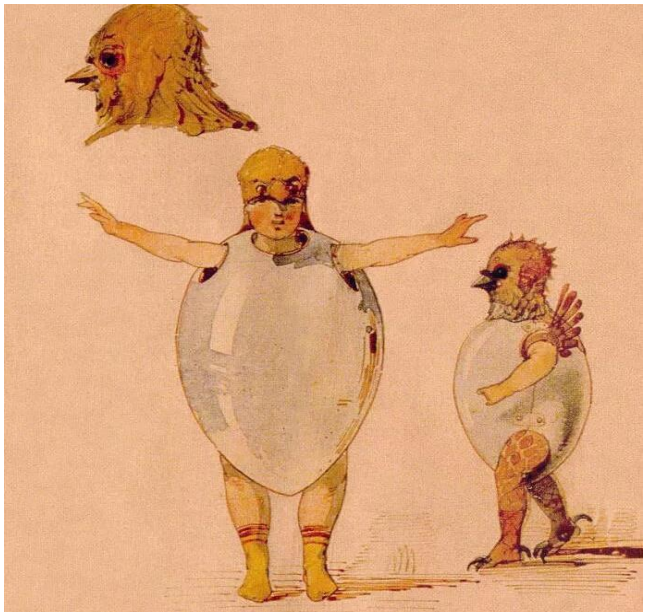

Рис. 2 – В. Гартман «Балет невылупившихся птенцов»

В «Сонате моря» М. Чюрлениса (рис. 3) художник воплощает уникальный синтез живописи и музыки, стремясь визуализировать звуковые ощущения. Он преобразует морскую стихию в симфонию красок и линий, где волны, небеса и солнце выступают в роли инструментов, создающих неповторимую мелодию [2].

Рис. 3 – М. Чюрленис «Соната моря»

В картине Владимира Баранова-Россине «Каприччио» (рис. 4) Россини воплощен через визуальную интерпретацию музыки. Художник стремился

передать ритм, гармонию и общее настроение музыкального произведения, используя язык живописи.

Рис.4 – В. Баранов-Россине «Каприччио»

Живопись и музыка, хоть и существуют в разных областях искусства, но имеют множество интересных параллелей. Вот некоторые из них:

Характеристика	**Живопись**	**Музыка**
Элементы	Цвет, линия, форма	Тон, ритм, гармония
Композиция	Ритм, гармония, контраст, баланс	Ритм, гармония, контраст, баланс
Эмоции	Через цвет, форму, сюжет	Через мелодию, гармонию, ритм

Как видим, музыка и живопись имеют много общего несмотря на то, что являются разными средствами выражения. В этих двух видах искусств большое значение играет ритм, создается сюжет. В живописи можно выразить не только настроение, но и выразительные средства музыки такие, как тембр, ритм, мелодия.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Абстракционизм Василия Кандинского. Музыка в живописи. Живописные истории. Жизнь в искусстве. – Текст: электронный // Дзен : сайт, 2024. – URL: https://dzen.ru/a/Zp-LkXJ4tB92txGF (дата обращения: 05.04.2026).

2. Микалоюс Чюрлёнис: художник, соединивший музыку и живопись. – Текст: электронный // Арт на DTF, 2025. – URL: https://dtf.ru/art/3702576-mikaloyus-chyurlenis-hudozhnik-muzyka-zhivopis (дата обращения: 11.04.2026).

3. Мусоргский М.П. «Балет невылупившихся птенцов»: история, содержание, интересные факты. – Текст: электронный // soundtimes.ru. – URL: https://soundtimes.ru/kamernaya-muzyka/udivitelnye-muzykalnye-proizvedeniya/m-p-musorgskij-kartinki-s-vystavki/m-p-musorgskij-balet-nevylupivshikhsya-ptentsov (дата обращения: 11.04.2026).

4. Титова, С.С. Визуализация музыкального произведения: образовательные возможности и программные продукты. – Текст: электронный // Теория и практика современной науки. – 2017. – №8 (26). – С. 318-326. – URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vizualizatsiya-muzykalnogo-proizvedeniya-obrazovatelnye-vozmozhnosti-i-programmnye-produkty/viewer (дата обращения: 12.04.2026).

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 3
ПОИСК и ТВОРЧЕСТВО
(научно-исследовательские работы студентов).
Тезисы и доклады студентов
профессиональных образовательных организаций
в области культуры и искусств

Ответственные за выпуск:
И.А. Костычева, П.С. Чернышова

Художественный дизайн:
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